

**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени АЛЬ-ФАРАБИ**

Г.А. Қасен, А.Б. Айтбаева

**АРТ-ПЕДАГОГИКА И АРТ-ТЕРАПИЯ
В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

Учебное пособие

Алматы
Қазак университеті
2019

УДК
ББК

Рекомендовано к изданию

РУМС высшего и послевузовского образования МОН РК на базе КазНПУ им.
Абая в области образования «Педагогические науки» *Протокол №... от.....2019 г.*
Ученым советом факультета философии и политологии
(протокол №3 от 27.09.2019.

К	Қасен Г.А., Айтбаева А.Б. Арт-педагогика и арт-терапия в инклюзивном образовании. - Алматы: Қазақ университеті, 2019 - 184 с. ISBN
----------	---

В учебном пособии раскрываются теоретические и практические основы арт-педагогики и арт-терапии в инклюзивном образовании. В частности, систематизирован материал по теории и практике применения к арт-методов в сфере инклюзивного образования. Представлено методическое обеспечение основных направлений арт-педагогической и арт-терапевтической деятельности с различными возрастными категориями людей, имеющих проблемы в развитии. Учебное пособие предназначено как для бакалавров, обучающихся на специальностях «Психология», «Педагогика и психология», «Социальная педагогика и самопознание», так и для практиков - педагогов-организаторов, воспитателей детских учреждений, учителей и других специалистов сферы инклюзивного образования.

УДК
ББК

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

Введение

Тема 1. Исторические предпосылки применения арт-педагогики и арт-терапии в практике работы с людьми, имеющими проблемы в развитии

Тема 2. Подходы и концепции арт-терапии и арт-педагогики в контексте работы с отклонениями в развитии

Тема 3. Терапевтический контент арт-методов в специальном и инклюзивном образовании

Тема 4. Диагностический аспект арт-методов в инклюзивной практике

Тема 5. Виды арт-методов, приемы, изобразительные средства и материалы

Тема 6. Применение арт-методов в инклюзивной среде дошкольной организации

Тема 7. Применение арт-методов в инклюзивной среде начальной школы

Тема 8. Арт-методы в обучении и воспитании подростков в инклюзивном пространстве

Тема 9. Арт-методы в обучении и воспитании в старших классах инклюзивной школы

Тема 10. Инклюзивное пространство применения арт-методов в работе со взрослыми

Тема 11. Арт-методы в организации внеурочной инклюзивной деятельности

Тема 12. Арт-методы в обучении и формировании интеллектуальных навыков

Тема 13. Арт-методы в воспитании и развитии жизненных навыков детей и подростков с ООП

Тема 14. Использование арт-педагогики и арт-терапии в инклюзивном обучении в учреждениях дополнительного образования

Тема 15. Методы арт-терапии в деятельности психологической службы инклюзивного образовательного учреждения

Заключение

Список использованной литературы

Терминологический словарь

Приложения

ПРЕДИСЛОВИЕ

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке всех людей без исключения.

Инклюзивное образование в системе среднего образования - это такая организация процесса обучения, при которой ВСЕ дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в целостный учебно-воспитательный процесс и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками в одних и тех же общеобразовательных школах. Согласно этому инклюзивное образование - это устранение сегрегации и дискриминации, возможность равного доступа к получению знаний всеми без исключения детьми и подростками, независимо от их прежних учебных достижений, социального и экономического статуса.

Внутренний мир ребенка с особыми образовательными потребностями сложен и многообразен. Как помочь таким детям увидеть, услышать, почувствовать все многообразие окружающей среды, познать свое «Я», раскрыть его и войти в мир взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать в нем, развивать себя и в то же время заботиться о своем здоровье? Каким образом осушевить его безболезненное вхождение в мир своих сверстников? На эти и другие вопросы мы ответим в нашем учебном пособии «Арт-педагогика и арт-терапия в инклюзивном образовании».

Учебное пособие ориентировано на помощь обучающимся и практикам в ознакомлении с арт-педагогикой и арт-терапией, применимыми в сфере инклюзивного образования. В пособии представлены теоретические представления, имеющиеся в отечественной и зарубежной арт-педагогике и арт-терапии, ценный обучающий и методический материал.

В заключение дан словарь терминов и список литературы, который может быть использован студентами в их самостоятельной работе для более глубокого изучения проблемы.

ВВЕДЕНИЕ

Ограничение возможностей здоровья (ОВЗ) равносильно появлению особых образовательных потребностей (сейчас даже законодательно закреплено не ущемляющее права данной категории людей определение - люди с ООП), согласно этому наше учебное пособие располагает оптимальными инструментами безболезненного вхождения и интеграции детей и подростков с ООП (с учетом их образовательных потребностей) в массовые образовательные учреждения. К детям с ограниченными возможностями здоровья относят: умственно отсталых; не слышащих; слабослышащих; позднооглохших; незрячих; слабовидящих; с тяжелыми речевыми нарушениями; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой психического развития; с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы (ранний детский аутизм); со множественными нарушениями. Эти дети и подростки более ранимы по отношению к стрессовому воздействию современной среды, и необходимость проведения коррекционно-развивающей работы с данной категорией учащихся предъявляет особые требования к педагогическим умениям учителей, воспитателей и других специалистов сферы образования. Мы согласны с мнением Н.Н. Малофеева, что «инклюзия <...> обеспечивается лишь при условии отсутствия в учебном заведении, открывающем двери для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, физических, психологических или иных барьеров, и условии наличия компетентных педагогов, соответствующего методического и технического оснащения» [1].

В своем учебном пособии мы опираемся на тезис о том, что «инклюзия направлена против одиночества как дискриминирующего фактора, полностью исключающего или тормозящего развитие [2].

Уже с начала XXI столетия наблюдается достаточное количество зарубежных, российских и казахстанских исследований, которые направлены на проектирование и дальнейшую реализацию идей инклюзии и интеграции в образовательном пространстве (Susan J. Peters [3]; Brownell M. T., P. T. Sindelar, M. T. Kiely, L. C. Danielson [4]; S.Arduin [5]; Н.С. Грозная [6]; В. Ц. Цыренов [7; 8]; Кушекбаева Ж. С., Бакытбайкызы А., Абилхан И. Н., Дуйсенбек А. Б., Маликова Н. С., Корганбекова А. Н. [9] и др.), на формирование безбарьерной образовательной среды для учащихся с ограниченными возможностями здоровья [10].

В Казахстане в 2015 году разработаны концептуальные подходы к развитию инклюзивного образования в РК [11], кроме этого НАО имени И. Алтынсарина уже долгое время ведет работу по созданию модели инклюзивного образования в республике [12; 13; 14; 15]. Вместе с тем, большинство из этих работ, лишь намечают проблему или же дают общие научные рекомендации по организации инклюзивной практики.

Арт-педагогика или художественная педагогика, по отношению к инклюзивному образованию - это синтез двух областей научного знания (искусства и педагогики), обеспечивающих разработку теории и практики педагогического коррекционно-развивающего процесса формирования личности детей и подростков с недостатками развития. Она же включает вопросы формирования основ художественной культуры индивида через искусство и художественно-творческую деятельность (музыкальную, изобразительную, художественно-речевую, театрализованно-игровую), включающая в себя все общепринятые педагогические принципы и методы. Всё, что связано со словом «арт», и в том числе арт-педагогика являются показателями и средствами преимущественно невербального общения, это делает эту отрасль педагогики особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется в словесном описании своих переживаний, либо напротив чрезмерно зависим от речевого общения. Символическая речь является одной из основ изобразительного искусства, позволяет

человеку зачастую более точно выразить свои переживания, по-новому взглянуть на ситуацию и житейские проблемы и найти благодаря этому путь к их решению [16].

Арт-терапевтические техники могут иметь большое значение как одна из форм психологического сопровождения и психологической реабилитации детей с особенностями развития. Важнейшим фактором положительного воздействия арт-терапии на детей данной группы являются терапевтические отношения, благодаря которым ребенок может найти способ выразить себя, ощутить чувство безопасности, развить коммуникативные способности и получить ценнейший опыт принятия и поддержки [17]. Такое взаимодействие оказывает стимулирующее воздействие, развивает способности к проявлению инициативы и самостоятельности, концентрации внимания, дает выход аффектам. Сущность же арт-педагогики состоит в гармонизации личностной сферы ребенка, его адаптации в современном мире в процессе воспитания, обучения и развития средствами искусства через художественно-творческую деятельность [17].

На наш взгляд необходимо разделять арт-терапевтические и арт-педагогические методы и техники. Вторые, по нашему мнению, как более общедоступные и «облегченные» на фоне арт-терапии, позволяют работать с "менее глубинными" проблемами личности. т.к. помогают популяризировать чувства на символическом уровне, актуализировать и выражать осознаваемые и неосознаваемые чувства и потребности, в том числе те, выразить которые с помощью слов ребенку или подростку слишком сложно.

На сегодня имеется достаточно учебной литературы российских авторов по организации и осуществлению инклюзивного образования. Это и «Педагогика и психология инклюзивного образования» под редакцией Д.З. Ахметовой [18], «Теории и технологии инклюзивного образования» (А.С. Сунцова [19] учебное пособие «Инклюзивное образование» (Н.А. Борисова, И.А. Букина, И.А. Бучилова и др. [20]); учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры «Инклюзивное образование» (Е.В. Михальчи [21]), и многие другие. Не ощущается недостатка и в казахстанских учебных изданиях: «Основы инклюзивного образования» (А.Т. Искакова., Г.Закаева, А.Б. Айтбаева и др. [22]); «Теория и практика инклюзивного образования» (Л. Н. Лиходедова [23]) и другие.

В области применения арт-технологий в инклюзивной практике также достаточно учебной литературы: это и относительно старый и переизданный учебник коллектива авторов «Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании» [24], и современные учебники «Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании» под редакцией Е. А. Медведевой, в которых рассматриваются теоретические и практические основы использования в системе специального и инклюзивного образования арттехнологий (педагогических и терапевтических), обеспечивающих «вращение» в культуру, социализацию ребенка с ограниченными возможностями здоровья посредством искусства [25; 26]. Также имеется ряд учебно-методических пособий Медведевой Е.А. [27; 28] и других авторов, в которых даются методические рекомендации для работы в инклюзивной среде средствами искусства и методами арт-педагогики и арт-терапии.

Несмотря на это, ощущается дефицит в учебной литературе для специалистов разного профиля, в том числе недостаток материалов для практического применения арт-методов педагогического и терапевтического характера с разными возрастными категориями людей с ООП. На наш взгляд, наше учебное пособие восполнит этот пробел, т.к. в нем систематизирован материал по теории и практике арт-педагогики и арт-терапии применительно к направлениям инклюзивного образования; представлено методическое обеспечение основных направлений арт-педагогической и арт-терапевтической деятельности с различными возрастными категориями людей, имеющих проблемы в развитии.

Тема 1. Исторические предпосылки применения арт-педагогике и арт-терапии в практике работы с людьми, имеющими проблемы в развитии

Использование различных видов и жанров искусства в целях врачевания и исцеления души наблюдалось еще в древние времена. Вначале жрецы, а затем врачеватели, философы, педагоги использовали разные виды искусства для лечения души и тела. Исследуя механизм воздействия на человеческую психику живописи, театра, музыки, танца, древние ученые пытались определить роль и место искусства как в процессе восстановления функций организма, в том числе функций психики, так и в формировании духовного мира личности.

Искусство как способ врачевания использовалось в Древней Греции, Египте, Междуречье, Китае и Индии. Одна из древних притч гласит о том, что Давид, играя на арфе, излечил Саула от нервной депрессии [25].

Древняя Греция - одна из передовых цивилизаций, рассматривавшая изобразительное искусство как эффективное средство воздействия на человека. В мифологии древних греков образы Аполлона (покровителя искусств) и его сына Асклепия (покровителя врачевания) являлись символами связи искусства и медицины. В галереях выставляли скульптуры, олицетворявшие благородные человеческие качества. Созерцая прекрасные изваяния, по мнению древнегреческих просветителей, человек впитывает все лучшее, что они отражают, того же мнения придерживались относительно картин великих мастеров. В классической Греции музыкальное искусство воспринималось как триединство «мусических искусств»: поэзии, танца и собственно музыки.

Древние греки также особое значение придавали театру (напомним, что первый театр возник именно в Древней Греции). В Афинах, Спарте и других областях Греции театр был государственным учреждением. С помощью театрального воздействия проповедовались определенные идеи, формировалось мировоззрение. Театр давал зрителям живые уроки нравственности, героизма, силы воли, верности идеалам. Сильные духом герои (Прометей, Эдип, Антигона, Электра и др.), их переживания, поступки и личностные качества привлекали к себе и вызвали сострадание.

Виднейшие древнегреческие философы-просветители - Пифагор, Аристотель, Платон, Демокрит указывали на профилактическую и целебную силу воздействия музыки. Они утверждали, что музыка устанавливает порядок во всей Вселенной, в том числе нарушенную гармонию в человеческом теле.

Одно из важнейших понятий в этике Пифагора - способность человека находить верный ритм во всех проявлениях жизнедеятельности (пении, игре, танце, речи, жестах, мыслях, поступках, в рождении и смерти) - «эвритмия». Через нахождение этого верного ритма человек, рассматриваемый как своего рода микрокосмос, он мог гармонично войти сначала в ритм полисной гармонии, а затем подключиться к космическому ритму мирового целого. От Пифагора пошла традиция сравнивать общественную жизнь как с музыкальным ладом, так и с музыкальным инструментом.

Известны идеи Платона, связанные с музыкотерапией. По его мнению, ритмы и лады, воздействуя на мысль, настраивают ее сообразно музыке. Аристотель в учении о катарсисе (концепции очищения души в процессе восприятия искусства) вслед за Платоном и Пифагором развивал идеи о влиянии искусства на человека. Он указывал, что такое очищение (катарсис) подобно устранению необузданного пафоса, как и субъективного буйства, а, следовательно, и обновлению моральных критериев.

Свойство голоса выражать чувства и эмоции наилучшим образом проявляется в искусстве пения, имеющего также многовековую историю. Художественное пение существовало уже до нашей эры в Египте, Малой Азии, Древней Греции.

Танец также использовался еще в древние века в целях врачевания. В более поздние времена в Италии движения под динамичную музыку считались эффективным средством лечения тарантизма (укуса паука-тарантула). Больные в бешеном темпе танца «тарантелла» двигались до полного изнеможения, как бы вытанцовывая яд из тела.

В Древнем Китае, как и в Греции, музыка использовалась достаточно широко и в соответствии с правилами традиционной китайской медицины. В основе древнекитайских подходов к диагностике и лечению (в том числе с использованием музыкотерапии) лежало воздействие на активные биологические точки, или акупунктура.

В античных источниках находится множество свидетельств чудесного исцеления благодаря воздействию того или иного вида или жанра искусства, что подтверждает историко-философские корни арт-терапии и арт-педагогике.

Первые попытки научного осмысления механизма воздействия музыки на организм человека относятся к XVII в., а экспериментальные исследования - к концу XIX - началу XX. в. Можно сказать, что в эти годы зародилась позиция рассмотрения искусства как фактора психического развития людей, обоснование использования изобразительных приемов в качестве психотерапевтического и психокоррекционного инструмента (Жан Этьен Доминик Эскироль - элементы музыкотерапии в психиатрических учреждениях; Дж. Дебуффе, М. Ричардсон, Е. Гутман и др. - изобразительное творчество в лечении больных, имеющих психические расстройства; С. С. Корсаков, В. М. Бехтерев, И. М. Догель, И. М. Сеченов, И. Р. Тарханов и др. - влияние музыкально-терапевтических эффектов на организм человека; М. Наубург - изобразительная деятельность в качестве инструмента бессознательных процессов и др.).

Однако лишь в XX веке искусству стали официально приписывать терапевтическую функцию, основываясь на конкретных положительных результатах научных исследований. Так, например, в Великобритании М. Ричардсон, Дж. Дебуффе и др. использовали изобразительное искусство для лечения психических расстройств, а в 1940-е годы рисунки, выполненные различными людьми, использовались как инструмент исследования бессознательных процессов. По одной из версий термин «арт-терапия» был впервые употреблен Адрианом Хиллом в 1938 году при описании своих занятий изобразительным творчеством с туберкулезными больными в санаториях. Затем этот термин стал применяться ко всем видам терапевтических занятий искусством (музыкотерапия, драматерапия, танцевдвигательная терапия и т.п.). Позднее понятие расширилось, сейчас арт-терапия представляет собой комплекс методов психотерапии и психокоррекции, использующий созидательную и просто творческую активность человека для решения проблем психологического характера.

С помощью этих методов успешно прорабатываются и в дальнейшем разрешаются межличностные и внутриличностные конфликты, кризисные, тревожные и стрессовые состояния, психологические травмы. Кроме этого, подобные методы содействуют развитию креативности, личностному росту и самоактуализации творческого потенциала личности.

В качестве особого вида профессиональной деятельности арт-терапия начала развиваться в Великобритании после Второй Мировой войны, причём в тесной связи с психотерапией.

В начале своего развития как отрасли психотерапии, арт-терапия отражала психоаналитические взгляды З. Фрейда и К. Г. Юнга, согласно научной позиции которых, конечные продукты художественной деятельности человека (рисунок, скульптура, прикладное произведение и т.п.) выражают его неосознаваемые психические процессы. Поэтому с точки зрения психоанализа, основным механизмом арт-терапии является сублимация - снятие внутреннего напряжения с помощью

перенаправления энергии на достижение социально приемлемых целей (например, перенаправление энергии саморазрушения в искусство или другое творчество).

Дать исчерпывающее определение арттерапии довольно трудно, потому что оно в определенной мере зависит от теоретических представлений и области практической деятельности специалиста, от характерных для той или иной страны моделей арттерапии и степени их «зрелости». Можно привести примеры различного понимания арттерапии.

Эдит Крамер считала возможным достижение положительных эффектов прежде всего за счет «исцеляющих» возможностей самого процесса художественного творчества, дающего возможность выразить, заново пережить внутренние конфликты и, в конечном счете, разрешить их. Адриан Хилл связывает исцеляющие возможности изобразительной деятельности прежде всего с возможностью отвлечения пациента от «болезненных переживаний». Маргарет Наумбург полагает, что человек в результате художественных занятий преодолевает сомнения в своей способности свободно выражать свои страхи, выступает в соприкосновении со своим бессознательным и «разговаривает» с ним на символическом языке образов. Выражение содержания своего собственного внутреннего мира помогает человеку справиться с проблемой [24].

Таким образом, можно сказать, что одни из ученых делают акцент на том, что художественное творчество помогает психотерапевту установить с клиентом более тесный контакт и получить доступ к его переживаниям, другие - на том, что исцеляющий эффект художественного творчества достигается, прежде всего, благодаря отвлечению от наболевшего и созданию положительного настроения, третьи - на том, что оно само по себе способно сублимировать его чувства и давать выход деструктивным тенденциям.

В 1969 году была создана Американская арт-терапевтическая ассоциация, объединявшая арт-терапевтов - практиков. Подобные ассоциации возникли впоследствии в Англии (БААТ, Британская Ассоциация арт-терапевтов), Голландии, Японии. С 1960-го по 1980 г. были созданы профессиональные объединения, которые способствовали государственной регистрации арт-терапии как самостоятельной специальности.

В течении долгого периода определение термина арт-терапия никоим образом не вписывалось в рамки образовательной системы. Однако позже, как утверждает Е.В. Таранова, в 1997 году после опубликования работы Ю.С. Шевченко и Л.В. Крепица «Принципы арттерапии и артпедагогики в работе с детьми и подростками» [29], произошло разделение понятия «арт-терапии» на «арт-терапию» и «арт-педагогику». Считается, что с этого момента арт-педагогика получила «право на жизнь» как самостоятельное направление в художественном образовании.

Арт-педагогика позволяет рассмотреть в рамках образования не только художественное воспитание, но и все компоненты коррекционно-развивающего процесса средствами искусства. На важную роль искусства в коррекционной работе указывали представители зарубежной педагогики Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли, а также отечественные ученые Л. С. Выготский, А. И. Граборов, Е. А. Екжанова, Т. С. Комарова и др. Они утверждают, что художественная деятельность детей обеспечивает их сенсорное развитие, формирует мотивационно-потребностную сторону их продуктивной деятельности, способствует развитию восприятия, произвольного внимания, воображения, речи, мелкой моторики, руки, коммуникации. Восприятие произведений искусства может приносить приятные впечатления и способствует преобразованию негативных эмоций в позитивные. Образы художественного творчества отражают все виды подсознательных процессов, включая страхи, внутренние конфликты, воспоминания детства.

Особое место в арт-педагогике отводится продукту художественной деятельности. Детский рисунок рассматривается в первую очередь как проекция

личности ребенка, как символическое выражение его отношения к миру. В этой связи очень важно отделять в детском рисунке те его особенности, которые отражают уровень умственного развития ребенка и степень овладения им техникой рисования, с одной стороны, и особенности рисунка, отражающие личностные характеристики, - с другой.

В российской науке арт-педагогика находится в стадии становления, активно развивается и занимает свою нишу в системе общего образования и дополнительного образования. Формированию арт-педагогике способствуют исследователи Медведева Е.А., Лебедева Л.Д., Гришина А.В., Ахмедова Э.М., Анисимов В. П., Левченко И.Ю., Комиссарова Л.Н., Добровольская Т.А., Донская Т.К., Сергеева Н.Ю. и многие другие.

Согласно определению Верховодовой Р.А. и Галустова Р.А. «арт-педагогика - это научно-педагогическое направление, основанное на интегративном применении различных видов искусства в образовательном процессе в целях эффективного воспитательного воздействия на личность учащегося»[30].

Применительно функций арт-терапии, мы придерживаемся мнения Н. Сакович, Е. Медведевой, И. Левченко, Л. Комиссаровой, Т. Добровольской [24], которые выделяют следующие базовые функции:

- 1) Катарсическая: очищающая, освобождающая от негативных состояний.
- 2) Регулятивная: снятие нервно-психического напряжения, регуляция психосоматических процессов, моделирование положительного психоэмоционального состояния.
- 3) Коммуникативно-рефлексивная: обеспечивающая коррекцию нарушений общения, формирование адекватного межличностного поведения, самооценки.

Следующие функции арт-терапии выделяет Т. Колошина [31]:

- 1) диагностическая: рисунок - особый документ и содержит очень много информации об авторе (рисунок всегда символичен, всегда выражает наличное состояние автора, как бы тот ни старался его скрыть);
- 2) терапевтическая: собственно исцеление личности с помощью искусства, возвращение личности к психологической целостности;
- 3) гуманистическая: развитие сбалансированной личности, которая может держать равновесие между полярностями (например, любовь-ненависть, слабость-сила, уединенность-близость, кооперация-состыязание, зависимость-независимость, доминирование-подчинение, надежда-отчаяние и пр.).

Выявлено и обосновано то, что в арт-терапии не делается акцент на целенаправленном обучении и овладении навыками и умениями, в каком-либо виде художественной деятельности. А в арт-педагогике, развивающейся на стыке педагогики и искусства. акцент делается не только на развитии художественной культуры и помощи в нахождении подхода к успешному овладению практическими умениями в различных видах художественной деятельности, но и в приобщении к общечеловеческим ценностям через собственный внутренний опыт, через личное эмоциональное переживание, через личное участие в творческом процессе.

Выделяют признаки, позволяющие заявлять об арт-педагогике, как о вполне сформировавшейся на сегодня области педагогической деятельности О. М. Корженко и Е. А. Заргарьян [32]:

- использование искусства и его средств (в совокупности с содержанием какого-либо учебного предмета) в целях освоения интеллектуального и духовного опыта человечества учащимися;
- интериоризация (внутреннее присвоение) знаний, умений и навыков, создание для этого специальных условий;
- отдание приоритета воспитанию в классической последовательности «обучение-воспитание-развитие личности».

Отдельные российские исследователи (Медведева Е. А., Левченко И. Ю., Комиссарова Л. Н., Добровольская Т. А. [24], Корженко О. М. [32] и др.) считают, что основными сферами артпедагогической деятельности практиков можно считать создание в образовательном пространстве системы нравственно-эстетического взаимодействия на основе объединения таких общеизвестных наук и отраслей, как педагогика, психология, искусствознание и, в целом, всего огромного спектра человекознания, а также - организацию педагогами самостоятельного художественного творчества участников образовательного процесса.

Здесь мы должны считаться с главной характерной особенностью арт-педагогики, с тем, что она основана на средствах искусства и художественно-творческой деятельности с развивающим и воспитывающим потенциалом. Этот потенциал, на наш взгляд, особенно востребован в работе по профилактике негативных явлений в общественной среде - в предупреждении наркомании, алкоголизма, девиаций в поведении, депрессивности, подверженности стрессам и суицидальности современных молодых людей.

Применительно к арт-методам в образовании можно особо выделить гуманистическую арт-терапию, цель которой - развитие сбалансированной личности, которая может держать равновесие между полярностями (например, любовь - ненависть, слабость - сила, уединенность - близость, кооперация - состязание, зависимость - независимость, доминирование - подчинение, надежда - отчаяние и пр.).

Отсюда приемлемость к образовательному процессу задач гуманистической арт-терапии: расширение горизонтов личности: поддержка (развитие) целостности жизни, достижение подлинной индивидуальности, движение от автономности к близости в межличностных связях, формулирование базовых жизненных целей, выработка подлинных перспектив в жизненном кругу, адекватное принятие внутренних жизненных кризисов (например, понятие "конструктивного одиночества"), - использование эмпатии и интуиции в развитии более глубоких уровней символической коммуникации.

Из вышеназванной цели вытекает основное методологическое положение - различные модальности креативного выражения представлены рисованием, танцами, движением, музыкой, поэзией, драмой. Они максимально должны быть все, так как это увеличивает возможности индивида. Кроме того, процесс "избавления от болезни" и процесс "исцеления" (появление цели или возвращение к целостности) - это разные направления, и второе "делает" первое возможным [33].

К этому же гуманистическому направлению примкнул ряд исследователей, в частности Е. Шахобазова выделяет следующие принципы работы в арт-терапии, которые гуманистичны по своей сути:

1. Целостность. Человек - целостная система: тело-разум-душа. А так же организм - окружающая среда. Любое изменение на одном из уровней отражается на других. Работая с человеком мы так же работаем с его целостностью или над его целостностью.

2. Тройные отношения. Терапия искусством - это отношения между терапевтом-клиентом-объектом творчества. Творческий процесс всегда организован так, что кто-то спрашивает, наблюдает и соучаствует. Любой объект, созданный во время терапии, возникает, чтобы на него можно было смотреть, получать ответы, находить резонанс.

3. Расширение картины мира. Блокировка энергии может возникать из-за ригидных, отживших своё моделей поведения. Когда ситуация изменилась, а действия остались прежними, они уже не эффективны. Безусловно, это ограничивает. Творческая деятельность способствует тому, чтобы выйти из состояния односторонности и ограниченности, пробуя новые возможности выбора, творческие пути изменения.

4. Компетентность клиента. Поддержка веры в собственные силы, в свою компетентность и достоинство. Уважение компетентности клиента.

5. Процессуальность. Уделение должного внимания тем подспудным процессам, которые идут параллельно обозначенной теме. Как правило, эти течения имеют непосредственное отношение к основной цели, однако, могут быть важнее в настоящий момент. Ориентир на намерения клиента, учитывая, так же и такие течения, которые априори считаются не случайными [34].

При этом задачи арт-терапии по мнению группы авторов (Е.Медведевой, И. Левченко, Л.Комиссаровой, Т. Добровольской [24]) следующие: адаптация имеющихся арт-терапевтических методик и использование их в системе психокоррекционной работы с детьми и их родителями; выявление особенностей и определение эффективности использования арт-терапии в психокоррекционной работе с детьми разного возраста и разными нарушениями личностного развития.

В данном контексте сущность арт-терапии рассматривается в терапевтическом и коррекционном воздействии искусства на субъекта и проявляется в реконструировании психотравмирующей ситуации с помощью художественно-творческой деятельности, выведении переживаний, связанных с ней, во внешнюю форму через продукт художественной деятельности, а также создании новых позитивных переживаний, рождении креативных потребностей и способов их удовлетворения. Здесь, на наш взгляд гуманистическая арт-терапия проникает в арт-педагогику и позволяет использовать ее методы в более широком контексте - в учебно-воспитательном, развивающем и обще-коррекционном.

На основе анализа и систематизации научных источников в области арт-терапии и арт-педагогики по годам их выпуска (Копытин А. И. [35-43], Медведева Е. А., Левченко И. Ю., Комиссарова Л. Н., Добровольская Т. А. [24], Лебедева Л.Д. [44; 45], Кокоренко В. Л. [46], Тарарина Е.В. [47], Корженко О. М. [32]) выявлено, что в передовых странах мира арт-терапия является одной из форм терапии искусством, в ряде стран - парамедицинской профессией, наряду с такими родственными профессиями, как музыкотерапия, танцевально-двигательная терапия и драматерапия.

Работы Л.Д. Лебедевой [44; 45] посвящены некоторым вопросам использования арт-терапии в образовании. Автор вводит в терминологический аппарат педагогики понятие «терапия», переводя его не только как «лечение», но и как «уход, забота». На этом основании она считает допустимым применение арт-терапии педагогами и педагогами-психологами, не имеющими какой-либо специальной подготовки в области психологического консультирования, психотерапии и арт-терапии. Она, в частности, пишет, что «словосочетание "арт-терапия" в научной, педагогической интерпретации понимается как забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье личности, группы, коллектива средствами художественной деятельности» [45, С. 16].

В то же время, она приводит широкий спектр показаний для проведения арт-терапевтической работы в системе образования, включая «дисгармоничную, искаженную самооценку», «трудности в эмоциональном развитии», импульсивность, тревожность, страхи, агрессивность, переживание эмоционального отвержения, чувство одиночества, депрессию, неадекватное поведение, конфликты в межличностных отношениях, враждебность к окружающим. Не уточняя, кто должен осуществлять такую работу, она, по-видимому, допускает ее проведение педагогами и педагогами-психологами. Очевидно, однако, что большинство из перечисленных ею нарушений эмоций и поведения с клинической точки зрения могут иметь разную природу и механизмы развития, в том числе, являться следствиями острых или хронических психических заболеваний. Диагностика и коррекция (терапия) таких состояний, в том числе, с применением методов арт-терапии, проводится педагогами и педагогами-психологами никак не могут. Приводя примеры некоторых арт-терапевтических техник и занятий, Л.Д. Лебедева игнорирует клинические основы арт-терапевтической

деятельности, в частности, факторы биопсихосоциогенеза эмоциональных расстройств и необходимость соотнесения с ними модели вмешательства. Показательной в этом отношении является, например, описываемая ею техника «Рисуем агрессию...», представляющая собой образец жесткой интервенции манипулятивного толка, совершенно не учитывающей индивидуальные особенности участников группы и не соответствующей целям психокоррекции [45, С. 181-187].

Пытаясь обосновать «педагогическую модель арт-терапии», Л.Д. Лебедева не учитывает при этом мирового опыта применения арт-терапии в образовательных учреждениях, поскольку проводимый ею анализ зарубежных публикаций по данной теме и по проблемам арт-терапии в целом достаточно поверхностен. В связи с этим возникают сомнения в обоснованности арт-терапевтических воздействий, рекомендуемых Л.Д. Лебедевой для использования педагогами. Приходится констатировать упрощенное понимание ею и некоторыми другими отечественными авторами-педагогами (Алексеева М.Ю. [48]; Аметова Л.А. [49]) сущности и механизмов воздействия арт-терапии. Именно этим можно объяснить, почему эти авторы с такой легкостью переносят в категориальный аппарат педагогики понятие «терапия» и рекомендуют «арт-терапевтические методы» к широкому применению. По существу, же описываемые ими приемы работы имеют с арт-терапией лишь поверхностное и формальное сходство.

Как отмечает М.Ю. Алексеева, несмотря на методологическую аргументированность и ценность предлагаемых Л.Д. Лебедевой нововведений в педагогический процесс, спорным является тот факт, что занятия по этим методикам, подразумевающие комплексное применение арт-терапии и реализацию соответствующих задач, проводят учителя, не имеющие дополнительного психологического или арт-терапевтического образования [48].

Применение методов арт-терапии и артпедагогики в специальном образовании рассматривается в работе Е.А. Медведевой, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссаровой и Т.А. Добровольской [24]. Она представляет собой первую в нашей стране попытку обобщения опыта применения искусства в качестве средства комплексного воспитательного, развивающего и коррекционного воздействия на детей с нарушениями в развитии (дети с проблемами слуха, зрения, речи, задержкой психического развития, нарушениями поведения, умственной отсталостью, нарушением опорно-двигательного аппарата). При этом авторы рассматривают арт-терапию как совокупность методик, построенных на применении разных видов искусства и позволяющих путем стимулирования художественно-творческих проявлений осуществлять психокоррекцию. Соответственно этому пониманию арт-терапии они выделяют такие частные ее формы, как изотерапию, библиотерапию, кинезиотерапию, музыкотерапию, психодраму и некоторые другие. К сожалению, авторы не подкрепляют свою позицию ссылками на какие-либо источники, поэтому мы считаем их трактовку понятия «арт-терапия» и ее места в системе других направлений психотерапии искусством произвольной.

Обосновывая значимость и преимущества методов арт-терапии и даже арт-педагогики перед другими психокоррекционными методами, А.И. Копытин [35] формулирует следующие положения:

1. Практически каждый человек (независимо от своего возраста, культурного опыта и социального положения) может участвовать в арт-терапевтической или арт-педагогической работе, которая не требует от него больших способностей к изобразительной деятельности или художественных навыков. Каждый человек, будучи ребенком, рисовал, лепил, играл. Поэтому эти методы практически не имеет возрастных ограничений в использовании. Нет оснований говорить и о наличии каких-либо противопоказаний к участию тех или иных людей в арт-терапевтическом процессе или арт-педагогическом сеансе.

2. Арт-методы преимущественно связаны с невербальным общением. Это делает их особенно ценными для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется в словесном описании своих переживаний, либо напротив чрезмерно связан с речевым общением. Символическая речь является одной из основ изобразительного искусства, позволяет человеку зачастую более точно выразить свои переживания, по-новому взглянуть на ситуацию и житейские проблемы и найти благодаря этому путь к их решению.

3. Изобразительная деятельность является мощным средством сближения людей, своеобразным мостом между психологом (педагогом, социально-педагогическим и социальным работником) и клиентом. Это особенно ценно в ситуациях взаимного отчуждения, при затруднениях в налаживании контактов, в общении по поводу слишком сложного и деликатного предмета.

4. Изобразительная деятельность во многих случаях позволяет обходить «цензуру сознания», поэтому представляет уникальную возможность для исследования бессознательных процессов, выражения и актуализации латентных идей и состояний, тех социальных ролей и форм поведения, которые находятся в «вытесненном» виде, либо слабо проявлены в повседневной жизни.

5. Арт-терапия является средством свободного самовыражения и самопознания. Она имеет «инсайт-ориентированный» характер, предполагает атмосферу доверия, высокой терпимости и внимания к внутреннему миру человека. Арт-педагогика же вызывает у людей положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более активную жизненную позицию, в ней используются элементарные художественные средства и не требуется предыдущего опыта в рисовании.

6. Арт-терапия и арт-педагогика основаны на мобилизации творческого потенциала человека, что помогает "включить" внутренние механизмы саморегуляции и исцеления.

7. Продукты изобразительного творчества являются объективным свидетельством настроений и мыслей человека, что позволяет использовать их для ретроспективной, динамической оценки состояния, проведения соответствующих исследований и сопоставлений.

Несмотря на тесную связь с лечебной деятельностью, арт-терапия во многих случаях приобретает преимущественно психопрофилактическую, социализирующее и развивающее направление. За время своей жизни арт-терапия уподобляла достижения психологической науки и практики, теоретические исследования и приёмы разных течений психотерапии, опыт и стратегии изобразительного искусства, методы педагогики, отдельные представления теории культуры, социологии и прочих наук. Она продолжает активно развиваться и на данный момент, изучая новые области практического внедрения и обогащаясь идеями благодаря объединению с другими научными дисциплинами.

Вопросы для самоконтроля:

1. Охарактеризуйте использование различных видов искусства в целях врачевания и исцеления души в древние времена.
2. Кратко охарактеризуйте одно из основополагающих понятий в этике Пифагора.
3. Когда и кем было введено понятие арт-терапии?
4. Дайте определение арт-методов и назовите их основную цель.
5. В начале своего развития как отрасли психотерапии, арт-терапия отражала взгляды каких направлений психологии?
6. Выделите ряд особенностей группового метода арт-терапии.
7. Применение методов арт-терапии и артпедагогики в специальном образовании рассматривается в работах каких российских авторов? Кратко опишите их идеи.

8. Какие частные формы арт-терапии выделяются исследователями?
9. Охарактеризуйте значимость и преимущества методов арт-терапии и арт-педагогике перед другими психокоррекционными методами
10. Как Вы понимаете фразу "изобразительная деятельность во многих случаях позволяет обходить "цензуру сознания"? Обоснуйте ответ.
11. Кратко сформулируйте положения (выделенные А.И. Копытиным), которые подтверждают значимость и преимущества методов арт-терапии и арт-педагогике перед другими психокоррекционными методами.

Учебные задания

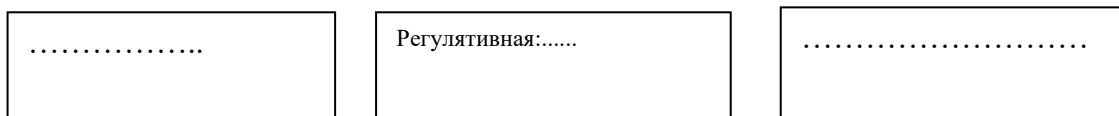
Продолжи утверждения в соответствии с твоим пониманием темы:

1. Первые попытки научного осмысления механизма воздействия музыки на организм человека относятся к.....
2. Частица «арт» в слове «арт-терапия» переводится как «искусство», что дословно обозначает «лечение искусством», т.е.
3. Данный вид терапии особенно актуален для.....
4. По одной из версий термин «арт-терапия» был впервые употреблен.....
5. Главными задачами гуманистической арт-терапии считаются
6. Выделяют признаки, позволяющие заявлять об арт-педагогике, как о вполне сформировавшейся на сегодня области педагогической деятельности:.....
7. Искусство, в разных своих вариациях, позволяет выразить и «разложить по полочкам».....
8. Авторы научных источников в области арт-терапии и арт-педагогике:.....

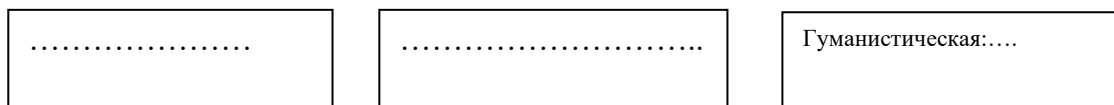
Дополни схемы содержанием:

Функции арт-терапии

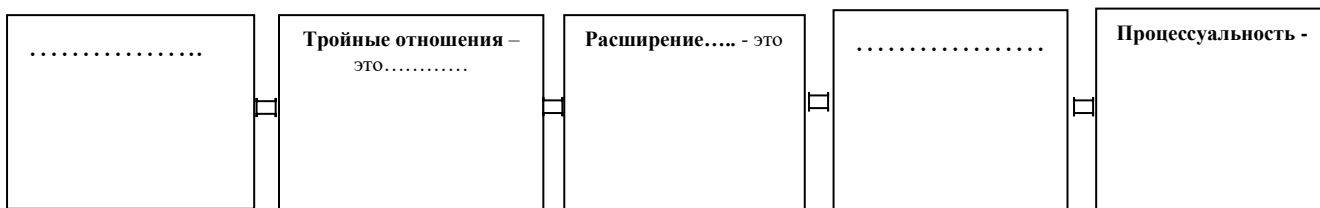
По классификации Н. Сакович, Е. Медведевой, И. Левченко, Л. Комиссаровой, Т. Добровольской

По классификации Т. Колошиной

Принципы работы в арт-терапии (по Е. Шахобазовой)

Проверь себя, еще раз просмотрев тему 1.

Тема 2. Подходы и концепции арт-терапии и арт-педагогике в контексте работы с отклонениями в развитии

Попытки осмысления творчества выдающихся художников и пациентов предпринимались, с начала XX века рядом представителей психоаналитического подхода. Исследованию природы изобразительного искусства и творчества известных художников посвятил ряд работ З. Фрейд [50]. В наиболее концентрированном виде они представлены в двух его исследованиях: о Леонардо да Винчи (1910) и о работе «Моисей» Микеланджело (1914). В первой из них, основываясь на предположениях о детстве Леонардо и фактах его биографии, излагает систему своих представлений, используя при этом понятия нарциссизма и сублимации как основы творчества великого художника. Фрейд также пытается анализировать работы Леонардо, стремясь прочесть в них проявления его невроза. Фрейда интересуют, прежде всего, глубинные психодинамические механизмы его творчества.

Психоанализ предложил новые концептуальные возможности для объяснения психологических механизмов изобразительного искусства и его связи с неврозом. По Фрейду, творчество является компромиссной формой удовлетворения сексуальной потребности, а потому рассматривалось им как вариант невроза и связывалось с возвращением к инфантильному состоянию.

Оригинальный вклад в развитие психоаналитических исследований искусства также внес Карл-Густав Юнг. Идея К. Юнга о психике как сложной саморегулирующейся системе предполагала, что психика может сама поддерживать определенное равновесие путем включения на тех или иных стадиях развития определенных компенсаторных процессов, призванных преодолеть психическую дисгармонию. Принципиальное значение имела разработка им теоретических положений аналитической психологии, связанных с символическим образованием и внутренними механизмами психической саморегуляции, проявляющимися в процессе творческой активности. Он рассматривал символический язык изобразительного искусства как наиболее подходящий для выражения личного и коллективного бессознательного, более точный и емкий, чем слова. По его мнению, творческая активность ведет к разрешению внутриспсихических конфликтов за счет уравнивания функций сознания «трансцендентной» функцией психики, связанной с проявлениями коллективного бессознательного [51]. Юнг также предложил свою систему толкования символических образов.

В отличие от З. Фрейда, считавшего символы проявлением инстинктивных потребностей, К. Юнг полагал, что символы могут способствовать не только восстановлению психического баланса, но и личностному росту. С помощью символов человек способен вступить во взаимодействие с заблокированными аспектами бессознательного и их энергией и благодаря этому постепенно прийти к их осознанию и к психической целостности.

Для психологического здоровья и стабильного функционирования разума необходимо, чтобы подсознание и сознание были неразрывно связаны между собой и действовали скоординированно. Если связь рвется или «диссоциируется», возникает психологическое расстройство. В этом случае символика сновидений играет роль «курьера», передающего послания от инстинктивных частей разума к рациональным [51].

Основываясь на юнгианской классификации характеров (типов ментальной активности), в своей работе «Образование посредством изобразительного искусства» британец Г. Рид [52] предпринимает попытку описания типов художественной экспрессии.

Примерно к середине XX века, прежде всего, в англоязычных странах, начинают активно развиваться новые, связанные с психоанализом подходы, основанные на терапевтическом применении изобразительного творчества. Так, благодаря участию в аналитической психотерапии и работе в психиатрической клинике в 1940-е гг. американка Маргарет Наумбург создает свой метод динамически-ориентированной арт-терапии. Результаты этой работы описаны ею в книге «Изучение свободной художественной экспрессии детей с нарушениями поведения в качестве средства диагностики и лечения» [53]. По мнению М. Наумбург, изобразительные техники также могут использоваться психиатром в качестве проективного инструмента диагностики. Когда пациент в результате занятий преодолевает неуверенность и начинает свободно выражать свои страхи, потребности и фантазии, он вступает в соприкосновение со своим бессознательным и «разговаривает» с ним на символическом «языке» образов.

Одним из центров развития психоаналитических исследований искусства и его применения в терапевтических целях в послевоенный период также стала частная психиатрическая клиника братьев Меннингеров, на базе которых начинали свою работу некоторые пионеры американской арт-терапии.

Некоторые школы арт-терапии, в частности, британская, сохраняют тесную связь с психоанализом с его акцентом на символической экспрессии как основном средстве исследования бессознательного и особом «инструменте» коммуникации клиента и специалиста, затрагивающем разные уровни психической динамики. Именно с психоанализом, а более широко, с психодинамическим подходом, в этой и некоторых других странах связаны подходы к психодиагностике на основе изучения продуктов изобразительной деятельности.

Несмотря на постепенное снижение популярности психоанализа, его роль в использовании психодиагностического потенциала изобразительной деятельности значительна. Именно благодаря психодинамическому подходу были исследованы возрастные особенности художественной экспрессии (Kramer E. [54]; Lowenfeld V. [55]), распространилось представление о внутреннем содержательном богатстве визуальной, символической экспрессии и некорректности ее толкования без учета контекста психотерапевтических отношений.

Если клинично-психиатрический (биомедицинский) подход к психодиагностике на основе изучения продуктов изобразительной деятельности обнаруживает свою наибольшую востребованность в сфере «большой психиатрии», то есть, в диагностике и лечении более тяжелых психических заболеваний, чем неврозы, то психодинамический, личностно-ориентированный подход более востребован в «малой психиатрии».

Таким образом, существует множество подходов, между которыми нет единого мнения относительно факторов и механизмов терапевтического взаимодействия в процессе арт-терапии. Существуют различные обоснования эффективности методов арт-терапии, например, бихевиоральное направление приписывает ее эффективность отвлечению внимания клиента от болезненных переживаний и развитию более адаптивных моделей поведения; трансперсональный подход связывает эту эффективность с отреагированием и катарсическим переживанием опыта перинатальных травм; гуманистическая терапия - с активизацией в процессе творчества исцеляющих сил, дремлющих в каждом индивиде.

Если же отойти от концептуальных различий, то многообразие действующих в арт-терапии факторов можно свести к трем наиболее значимым - художественной экспрессии, психотерапевтическим отношениям, интерпретации (обратной связи) [56].

До сих пор дискуссионным остается вопрос, что составляет основу арт-терапии: творческий процесс сам по себе или речевое взаимодействие на основе его продукта [56]. Так, М. Наумбург [53] подчеркивает значимость интерпретации

психотерапевтических отношений, вне которых невозможно достижение устойчивого психотерапевтического эффекта.

Несколько иных взглядов придерживается Э. Крамер [54], считая возможным достижение лечебного эффекта за счет самого творческого процесса. При этом дальнейшая интерпретация считается необязательной.

Творческий акт, являясь эквивалентом субъективного опыта, дает индивиду возможность увидеть внутренний конфликт, пережить его и, в конечном счете, разрешить. Сходное мнение высказывает Д. Шаверьен - значимым является то, что субъект получает опыт создания и авторства, а арт-терапевт выступает лишь в качестве свидетеля [57]. По мере передачи через художественные формы своего опыта, бывшего ранее неявным, имплицитным (в отличие от находящегося в фокусе сознания), субъект осознает его, обретает способность выражать в словах - описывать, доносить до Другого. До этого определенные грани опыта существовали в довербализованной, дорефлективной форме, составляя «теневую» часть самосознания индивида. Субъективная реальность создается по мере того, как ее «выкраивают и артикулируют. Арт-терапия видится как культурная практика, инициирующая усиление самопонимания [58, С.88-104.].

Художественная экспрессия предполагает выражение внутренних содержаний клиента через создание образов (художественных, пластических, звуковых и пр.) работа достигает цели в том случае, если клиент движется от непосредственного отреагирования внутренних содержаний (при котором понимание смысла создаваемых образов минимально) к созданию т.н. символических образов. При этом символообразование предполагает создание формы и внесение в нее определенного многопланового содержания подчас трансцендентального порядка [59].

Одним из наиболее ярких и широко представленных в литературе является гуманистическое направление арт-терапевтической практики. В частности, следует отметить работы Н. Роджерс, дочери одного из родоначальников гуманистического направления психотерапии -К. Роджерса, основавшей свое направление в психотерапии [60].

Представители гуманистического подхода в психотерапии: «склонны видеть человека существом природно активным, борющимся, самоутверждающимся, повышающим свои возможности, с почти безграничной способностью к позитивному росту» [61]. Терапевтическая цель видится в данном случае как «достижение максимальной осведомленности или более высокого состояния сознания...» [61] клиента.

Таким образом, обобщая описанное выше, кратко охарактеризуем четыре основных психотерапевтических модели, дающих начало различным арт-терапевтическим подходам. Клиническая модель ориентирована на работу с пограничными психическими расстройствами, психотической симптоматикой. Основными задачами в данном случае является лечение пограничных психических расстройств, профилактика и устранение их отрицательных воздействий на клиента, а также работа с отдельными симптомами и последствиями психозов.

В психодинамической модели клиент рассматривается как больной человек, имеющий психоневрозы. В основе этого подхода лежат концепции З.Фрейда и К.Юнга. Арт-терапевт пытается изучить историю жизни человека на различных этапах его психосексуального развития и преодолеть интрапсихический конфликт, восстановить психическую устойчивость человека через реканализацию его либидо; выявить и устранить дисгармонии личности первой половины жизни и проблемы индивидуации второй половины жизни, адаптировать личность к социальной среде. Психодинамическая арт-терапия направлена на устранение инфантильных форм реагирования, актуализацию архитипического уровня психики, установление взаимодействия сознания и бессознательного.

Экзистенциально-гуманистическая модель предполагает работу со здоровым, но неактуализированным человеком. В ее основе лежат взгляды А. Маслоу, Ф. Перлза, К. Роджерса. Целью психотерапевтической работы в данном случае является оптимизация психического здоровья клиента, что достигается через развитие личности, раскрытие её творческого потенциала, расширение опыта.

Холистическая или трансперсональная модель рассматривает сознание как универсальный феномен. Клиент воспринимается как человек, находящийся в состоянии «низшего психического здоровья». Целью психотерапии при этом выступает достижение «высшего психического здоровья» через расширение форм трансперсонального опыта, включая мистический, религиозный, общечеловеческий, планетарный и другие его формы. Клиент стремится к установлению аутентичной близости с объектным и социальным миром.

Арт-терапевтические техники могут иметь большое значение как одна из форм психологического сопровождения и психологической реабилитации детей с особенностями развития. Важнейшим фактором положительного воздействия арт-терапии на детей данной группы являются терапевтические отношения, благодаря которым ребенок может найти способ выразить себя, ощутить чувство безопасности, развить коммуникативные способности и получить ценнейший опыт принятия и поддержки [45]. Такое взаимодействие оказывает стимулирующее воздействие, развивает способности к проявлению инициативы и самостоятельности, концентрации внимания, дает выход аффектам.

Выделим психотерапевтические факторы влияния в арт-терапии (то, что оказывает целебный эффект):

- художественной фактор экспрессии - воплощение чувств, мыслей и потребностей клиента в его работе, опыт взаимодействия с всяческими художественными материалами и художественным образом;
- психотерапевтический фактор взаимоотношений - динамика отношений клиента-терапевта-группы (переноса и контрпереноса), влияние личного опыта, проекции;
- вербальный фактор обратной связи и интерпретаций - трансформация, перевод материала (процесса и результата творчества) с эмоционального уровня на уровень понимания, формирование смыслов.

Вопросы для самоконтроля:

1. С какого периода предпринимались попытки осмысления творчества выдающихся художников и пациентов?
2. Кто из известных психотерапевтов прошлого посвятил ряд работ исследованию природы изобразительного искусства и творчества известных художников?
3. Кто из исследователей сделал оригинальный вклад в развитие психоаналитических исследований искусства?
4. Как называется книга Маргарет Наумбург?
5. Существует множество подходов, между которыми нет единого мнения относительно факторов и механизмов терапевтического взаимодействия в процессе арт-терапии. Существуют различные обоснования эффективности методов арт-терапии с точки зрения этих подходов. Попробуйте их привести по памяти.
6. Кратко охарактеризуйте четыре основных психотерапевтических модели, дающих начало различным арт-терапевтическим подходам.
7. Перечислите и кратко охарактеризуйте психотерапевтические факторы влияния в арт-терапии (то, что оказывает целебный эффект).
8. Обоснуйте, что арт-терапевтические техники могут иметь большое значение как одна из форм психологического сопровождения и психологической реабилитации детей с особенностями развития.

Учебные задания

Продолжи утверждения в соответствии с твоим пониманием темы или вставь недостающие словосочетания:

1. Исследованию природы изобразительного искусства и творчества известных художников посвятил ряд работ.....
2. Психоанализ предложил новые концептуальные возможности для.....
3. Оригинальный вклад в развитие психоаналитических исследований искусства также внес.....
4. Идея К. Юнга о психике каксистеме предполагала, что психика может сама поддерживатьпутем включения на тех или иных стадиях развития определенных....., призванных преодолеть психическую дисгармонию.
5. В отличие от З. Фрейда, считавшего символы проявлением инстинктивных потребностей, К. Юнг полагал, что символы.....
6. Основываясь на юнгианской классификации характеров (типов ментальной активности), в своей работе «Образование посредством изобразительного искусства» британец Г. Рид предпринимает попытку описания.....
7. Создает свой метод динамически-ориентированной арт-терапии.....
8. Несколько иных взглядов придерживается....., считая возможным достижение лечебного эффекта за счет самого творческого процесса.
9. Представители гуманистического подхода в психотерапии: «склонны видеть человека.....»
10. Одним из центров развития психоаналитических исследований искусства и его применения в терапевтических целях в послевоенный период также стала частная психиатрическая клиника....., на базе которых начинали свою работу некоторые пионеры американской арт-терапии.

Дополни схемы содержанием:

Основные психотерапевтические модели, дающих начало различным арт-терапевтическим подходам

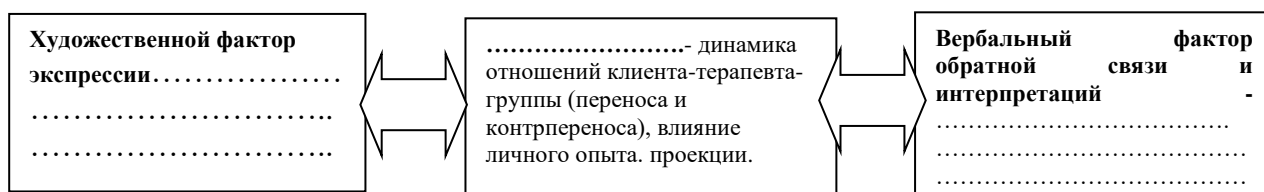
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

Психотерапевтические факторы влияния в арт-терапии

Проверь себя, еще раз просмотрев тему 2.

Тема 3. Терапевтический контент арт-педагогике в специальном и инклюзивном образовании

Некоторые психические и физические отклонения делают ребенка пассивным, и круг его интересов становится узким. Желание активно взаимодействовать с миром снижается. В итоге снижается и способность к адаптации. Он замыкается в себе. Он думает, что не сможет найти выход из образовавшейся ситуации. Арт-терапия позволяет разомкнуть этот круг. В процессе занятия творчеством ребенок изобретает новые способы выражения своих эмоций. И бессознательно находит новые способы общения с внешним миром. Таким образом, утраченные способности восстанавливаются.

Арт-педагогика является новым научным направлением, изучающим природу, закономерности, принципы, механизмы привлечения искусства к решению многообразных педагогических задач. Основные направления целевого назначения арт-педагогике:

- а) создание благоприятных условий для выхода на иное, качественно новое восприятие, представление, понимание смысла содержания образования;
- б) оптимизация условий педагогического взаимодействия;
- в) вспомогательная диагностика.

Арт-методы - это методы арт-педагогике, которая является особым направлением в педагогике, где обучение, развитие и воспитание личности ребенка осуществляется средствами искусства в любом преподаваемом предмете. Эти методы, в отличие от методов традиционной системы образования, трактуют непосредственное творческое взаимодействие педагога, ученика и родителей. Ценно здесь то, что и педагог, и дети и родители являются носителями культуры, а артпедагогика позволяет плодотворно работать с различными категориями учеников: от одаренных до девиантных.

Артпедагогика формирует стремление к тому, чтобы обучение перешло в самообучение, воспитание - в самовоспитание, а развитие - непосредственно в саморазвитие.

Принципы артпедагогике опираются на традиционные классические общепедагогические принципы, принципы специальной подготовки, принципы художественно-эстетического развития: принцип гуманистической направленности педагогического процесса, социально-личностного развития личности, принцип дифференцированного и индивидуального подхода, учета возрастных особенностей ребенка, принцип образовательной рефлексии, личностного целеполагания, принцип выбора индивидуального маршрута, интегративной связи предметов, продуктивного обучения, креативности.

Основными задачами артпедагогике являются:

- 1) формирование осознания ребенком себя как личности, принятие себя и понимание собственной ценности как человека;
- 2) осознание своей взаимосвязи с миром и своего места в окружающем социокультурном пространстве;
- 3) творческая самореализация личности.

Идея о необходимости взаимодействия педагогике и психотерапии была обоснована немецким психиатром А.Кронфельдом в 1927 г. в статье «Психогика, или Психотерапевтическое учение о воспитании» [52]. Автор призывал к разработке такого метода, который нацеливал бы человека на духовное оздоровление и личностный рост.

В качестве наиболее приемлемого и эффективного в работе с детьми психотерапевтического направления он называл арт-терапию, в то время она рассматривалась как метод. Использование искусства как терапевтического фактора вполне доступно для педагога. При этом специальных знаний не требуется. Арт-

терапевтические занятия можно рассматривать как одну из инновационных форм работы с детьми.

Хотя приоритет теоретического обоснования арт-терапии принадлежит зарубежным специалистам, наша советская педагогическая наука и народная педагогика имеют давний опыт использования изобретательного творчества в воспитательных, развивающих и коррекционных целях.

Арт-терапия, сочетая в себе науку и искусство, позволяет специалистам реализовать свое стремление к науке и в то же время проявить себя в качестве творцов, художников. Арт-терапия оказывает воздействие на разных уровнях: и на интеллектуальном (ментальном) уровне, и на эмоциональном. Арт-терапия способна дать человеку не только понимание своих проблем, но и разнообразный живой опыт взаимодействия с пластичным (или иным) материалом. Кроме того, терапия искусством работает не только с психикой, но и с телесной сферой человека. Это чрезвычайно ценно для современных городских школьников, которые плохо знают и недостаточно используют свои телесные ресурсы. Арт-терапия помогает им получить и осознать телесный опыт, позволяет испытывать удовольствие от контакта с различными материалами.

Художественные педагоги в США - В. Ловенфельд и Ф. Кейн выступили инициаторами новых подходов к художественному образованию, стремясь при этом соединить терапевтические и образовательные элементы [50]. Это было в период, когда арт-терапия ещё не стала самостоятельным психотерапевтическим направлением.

Еще в 70-е годы XX века Ш. МакНифф, (он по своему первому образованию является художественным педагогом, впоследствии он прошел профессиональную арт-терапевтическую подготовку) пытался наладить контакты с образовательными учреждениями, считая, что поскольку дети находятся там значительную часть времени, было бы целесообразно приблизить к ним арт-терапевтические услуги путем развертывания в школах арт-терапевтических кабинетов [50]. Данный автор до настоящего времени поддерживает инициативы по привнесению арт-терапии в общие и специальные образовательные учреждения. По его мнению, это позволило бы не только осуществлять лечебно-коррекционные воздействия в отношении детей с эмоциональными и поведенческими нарушениями, но и учить детей творчески выражать свои чувства и развивать свои познавательные навыки.

Анализируя тенденцию интеграции арт-терапии в образование президент Американской арт-терапевтической ассоциации Ш. МакНифф отмечает, что по мере становления арт-терапии в США попытки соединения педагогики с терапией стали встречать все большее сопротивление, прежде всего, со стороны дипломированных арт-терапевтов, считающих, что это приведет к размыванию границ профессии: «Отношения между образованием и арт-терапией складываются пока таким образом, чтобы предупредить попытки педагогов выйти за пределы решения ими сугубо образовательных задач [50].

Рост числа профессиональных арт-терапевтов в США и Европе, в том числе и тех, кто по своему первому образованию является педагогом, повышает вероятность успешной реализации арт-терапевтических программ в школах.

Для обозначения частных форм (методов) терапии творчеством применяются так называемые семейственные понятия, эффективность этих форм подтверждается широким спектром работ отечественных ученых:

- библио-терапия - лечебное воздействие чтением (В. М. Бехтерев, А.М. Миллер, В. В. Мурашевский, Ю. Б. Некрасова, Е. А. Рау);
- вокало-терапия - лечение пением (В. С. Шушарджан);
- драма-терапия, где в качестве лечебного фактора использует средства театрального искусства и ролевой игры (Е. Белякова, А. В. Гнездилов, Я. Морено и др.);

- изо-терапия - рисуночная терапия (Г. В. Бурковский, М. Е. Бурно, А.И. Захаров, О. А. Карабанова, Р. Б. Хайкин и др.);
- имаго-терапия (лечебное воздействие через образ), театрализацию (Н. С. Говоров);
- музыкотерапия - лечебное воздействие через восприятие музыки (Л. С. Брусиловский, И. М. Гринева, И. М. Догель, В. И. Петрушин и др.).

Формы организации арт-педагогических занятий: индивидуальная и групповая. Каждая из этих форм может быть представлена в 3-х видах: рецептивная - пассивная, активная - активное участие ребенка, интегративная - сочетание рецептивной и активной.

Арттерапия имеет свои общие функции для использования в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья:

- *катарсическая* (очищающая, освобождающая от негативных состояний);
- *регулятивная* (снятие нервно-психического напряжения, регуляция психосоматических процессов, моделирование положительного психоэмоционального состояния);
- *коммуникативно-рефлексивная* (обеспечивающая коррекцию нарушений общения, формирование адекватного межличностного поведения, самооценки).

Кратко охарактеризуем частные формы (методы) терапии творчеством, их еще называют направлениями арт-терапии:

Изотерапия - терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием; она дает возможность выходу внутренним конфликтам вовне; помогает понять собственные чувства и переживания; способствует повышению самооценки; помогает в развитии творческих способностей.

Чаще всего изотерапия используется: для психологической коррекции детей и взрослых с невротическими, психосоматическими нарушениями; с трудностями в общении и социальной адаптации; при внутрисемейных конфликтах. Применение изотерапии в коррекционной работе с детьми позволяет получить положительные результаты: создаются благоприятные условия для развития общения замкнутых детей; обеспечивается эффективное эмоциональное отреагирование социально приемлемыми формами, особенно у детей с агрессивными проявлениями. Также можно оказать влияние на осознание ребенком своих переживаний; на развитие произвольности и способности к саморегуляции; уверенности в себе за счет социального признания ценности продукта, созданного ребенком. Изотерапия также используется при создании положительной мотивации, помогает преодолеть страхи детей перед трудностями, помогает создать ситуацию успеха, а также воспитывает чувство взаимопомощи, взаимовыручки, помогает детям развивать фантазию, используя различные цветовые гаммы, различные материалы для работы. Она имеет огромное коррекционное значение при развитии мелкой моторики пальцев рук.

Имаготерапия - занятия театрализованной деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья дают положительную динамику в качественном развитии воображения, формировании его творческого компонента. Обеспечивают становление знаково-символической функции мышления, произвольного внимания, коррекции психоэмоционального состояния, а также способствуют развитию многих компонентов личности.

Создание выставок действует положительно на психологическое состояние детей и родителей, подчеркивает их социальную значимость в обществе.

Куклотерапия - это метод психологической коррекции различных состояний при помощи кукол. Куклотерапия решает следующие задачи: значительно расширяет спектр личностных ролей; дает возможность проработать тему собственной внешности и образа «Я»; способствует повышению самооценки, уверенности в себе. Куклотерапия помогает человеку актуализировать ресурсы; позволяет наделять куклу состояниями и возможностями, которых у него нет, но он хотел бы их иметь и развивать. Также,

взаимодействуя с куклой, создавая ее, трансформируя, человек способен расстаться с некоторыми ограничивающими убеждениями, прошлыми образами себя, травмирующими состояниями.

Куклотерапия широко используется для улучшения социальной адаптации, при коррекционной работе со страхами, заиканием, нарушениями поведения, а также для работы с людьми, имеющими эмоциональную травму. Очень часто этот метод применяют в работе с детьми и подростками, так как он помогает корректировать протестное, оппозиционное, демонстративное, дезадаптивное поведение.

Куклотерапию как часть имаготерапии можно легко использовать в работе учителя начальной школы. Работа с куклой помогает самостоятельно каждому ребенку корректировать свои движения различных групп мышц и делать поведение куклы максимально выразительным, что развивает артикуляционный, двигательный и другие основные аппараты человеческого организма, снимает комплекс неполноценности самой личности.

Музыкотерапия - это система психологической коррекции физического и психического здоровья человека с помощью музыкально-акустических воздействий. Музыка вызывает различные терапевтические эффекты. Ее можно использовать для влияния на самочувствие человека. Огромную роль играет, как активная, так и пассивная, индивидуальная и групповая музыкотерапия, которая своим влиянием на чувствительные зоны организма создает все условия для психических изменений организма, создаёт необходимую внешнюю и внутреннюю психологическую обстановку у ребенка.

Музыка может использоваться для отдыха и релаксации и даже для концентрации внимания и активизации мыслительных процессов на уроках гуманитарных предметов и на уроках предметов естественно-научного цикла. Все знают о большом влиянии музыки на человека, поэтому важно использование музыкотерапии - музыкальных фрагментов для концентрации внимания и для релаксации. Каждый учитель может найти такую музыку в Интернете: например, на видеохостинге YouTube можно найти «Сборник классической музыки для концентрации на учебе» [62] и музыку для релаксации. Сеанс проводится как в положении сидя, так и лежа. Важен психологический контакт перед проведением сеанса. Ребенку разъясняют цели, задачи, возможности занятия. Иногда используется живое исполнение музыки.

Кроме того, можно использовать **видеотерапию, арт-терапевтический перформанс** - минутки двигательной активности на уроке. Возможно применение **ароматерапии** на уроке - специальных натуральных ароматов (аромомасел) для концентрации внимания учащихся на учебных задачах.

Библиотерапия - специальное коррекционное воздействие на клиента с помощью чтения подобранной литературы в целях нормализации или оптимизации его психического состояния; она направлена на формирование разных сторон личности читателя. Книги - мощные инструменты, которыми можно воздействовать на мышление детей, их характер, формировать их поведение, помочь в решении проблем.

Сказкотерапия - это способ передачи индивидууму (чаще ребенку) необходимых моральных норм и правил, древнейший способ социализации и передачи опыта. Эта информация заложена в фольклорных сказках и преданиях, былинах, притчах. В процессе слушания, придумывания и обсуждения сказки у ребенка развиваются необходимые для эффективного существования фантазия, творчество. Он усваивает основные механизмы поиска и принятия решений. Слушая и воспринимая сказки человек, встраивает их в свой жизненный сценарий, формирует его. У малышей этот процесс особенно ярок, многие дети просят читать им одну и ту же сказку по много раз. Работа со сказкой направлена непосредственно на помощь клиенту. Психотерапевт

создает условия, в которых клиент, работая со сказкой (читая, придумывая, разыгрывая, продолжая), находит решения своих жизненных трудностей и проблем.

Игротерапия - метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с использованием игры. Зачастую её не относят к арт-терапевтическим направлениям, она имеет самостоятельное значение. Использование игр и игрушек дает возможность человеку рассмотреть, потрогать, послушать, ощутить и вспомнить то, что беспокоило многие годы и послужило причиной проблем. Метод игротерапии может быть использован как в групповой, так и в индивидуальной работе. Он предусматривает возможность работы: с синдромом посттравматического стресса, с ранними детскими травмами. Игровая терапия помогает решать не только личностные, но и как следствие этого профессиональные трудности.

Кинезотерапия - творчество и исцеление через ритмические движения, которые формируют двигательный самоконтроль и произвольность внимания. При этом также совершенствуется координация движений, развивает воображение.

Воспитание природой (флоротерапия, ипотерапия, акватерапия и др.) имеет большое значение для коррекционного воздействия на детей нашей категории. Ведь сама по себе природа - это кладовая мира красок, звуков, положительных ощущений, эмоций и многого другого положительного воздействия на человека. Надо только направить его в нужное "русло".

Песочная терапия - это возможность общения с миром и самим собой через песок; способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно-символическом уровне, что повышает уверенность в себе и открывает новые пути развития. В основе песочной терапии лежит создание свободного и защищенного пространства, в котором клиент - ребенок или взрослый может выражать и исследовать свой мир, превращая свой опыт и свои переживания, часто непонятные или тревожащие, в зримые и осязаемые образы. Картина на песке может быть понята как трехмерное изображение какого-либо аспекта душевного состояния; неосознанная проблема разыгрывается в песочнице, подобно драме, конфликт переносится из внутреннего мира во внешний и делается зримым.

Метод «песочной терапии» был предложен К.Г. Юнгом, основателем аналитической терапии. Занятия с песком - одна из форм естественной активности ребенка. Поэтому песочница используется в коррекционных, развивающих и обучающих занятиях. Детское, подростковое и взрослое творчество в песочнице, стиль взаимодействия в процессе создания песочной картины - это проекция внутреннего мира.

Анализируя песочные картины, можно диагностировать следующие феномены: наличие внутренних конфликтов; направленность агрессии; конфликт с окружающими; потенциальные, ресурсные возможности; способы преодоления трудностей.

Психопрофилактический и развивающий аспекты проявляются в постановке сказок, мифов, историй в песочнице. Можно просто поработать с поверхностью песка без использования игровых фигурок, выполняя различные (специальные и спонтанные) упражнения. Тактильная форма ощущений является у человека наиболее древней. Тактильно-кинестетические ощущения напрямую связаны с многочисленными операциями.

Эти незатейливые, на первый взгляд, занятия на самом деле обладают огромным значением для развития психики ребенка. Во-первых, наряду с развитием тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики мы учим ребенка прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения (понимать, оценивать их), что способствует развитию речи (грамотной, красивой), произвольного внимания и памяти. Во-вторых, ребенок получает хороший опыт рефлексии (самоанализа), учится понимать себя и других. Так закладывается база для дальнейшего формирования навыков позитивной коммуникации и индивидуальной самореализации.

Песочная терапия предполагает глубинную работу с человеческими чувствами, дает возможность проанализировать многие стратегии поведения, открывает доступ к зажатым состояниям, актуализирует творчество и исследовательский интерес. От других форм арт-терапии этот процесс отличается простотой манипуляций, возможностью изобретения новых форм, кратковременностью существования создаваемых образов. Возможность разрушения песочной композиции, её реконструкция, а также многократное создание новых сюжетов, придает работе определенный вид ритуала.

Используются фигурки реальные и мифологические, созданные человеком и природой, привлекательные и ужасные. Использование естественных материалов позволяют ощутить связь с природой, а рукотворные миниатюры - принять то, что уже существует.

Глинотерапия и тестопластика - направления арт-терапии, которые предполагают использование теста, глины, пластилина и подобных материалов.

Эти направления имеют особый потенциал для развития эмоционального интеллекта, формирования новых чувств и отпускания старых, осознания эмоциональных состояний, имеющих минимальный и максимальный ресурсный потенциал [39, С. 156].

Работа с глиной позволяет мягко отреагировать, переработать и осознать травматичный опыт. Особенно важна для тех детей, которым трудно "выговориться", кому трудно рассказать о своих чувствах и переживаниях, в ситуациях неопределенности - ведь "вылепливание" снижает или убирает сопротивление и дает возможность "увидеть" решение. Благодаря лепке даже здоровый человек может научиться управлять собой. Глинотерапия не имеет противопоказаний и возрастных ограничений; дает человеку возможность почувствовать себя творцом, это одно из лучших средств при работе с эмоциями (страх, агрессия, обида).

Тестопластика - лепка декоративных изделий из соленого теста, состоящего из натуральных компонентов. Тесто подходящий и безопасный материал для детей, его пластичность позволяет вносить многочисленные изменения в работу и, соответственно, как бы поправлять эмоциональное самочувствие.

Мандалотерапия или метод Мандалы в прямом переводе обозначает рисование в круге. Это направление арт-терапии пришло из народных традиций и верований и связано с использованием для рисования целостной формы круга. Рисование мандал дает человеку возможность познакомиться со своими сложными сторонами, понять причины возникших состояний, обозначить возможные варианты решения проблемы и выстроить ресурсное состояние [40, с.79].

Имеет высокий потенциал в работе с проблемами детей и подростков:

- повышение концентрации и внутреннего равновесия (например, у гиперактивных детей);
- коррекция расстройств мелкой моторики и нервного напряжения, тревожности; воспитание терпеливости и аккуратности;
- формирование самоуверенности на основе спокойствия и стимуляции творческого потенциала, релаксация;
- диагностика эмоционально-волевых и личностных нарушений у ребенка;
- гармонизация внутреннего психологического состояния для успешного повышения собственной личностной ценности ребенка и адекватной адаптации его в социуме;
- приобщение к мировой культуре;
- развитие произвольности поведения;
- нахождение внутреннего ресурса детей;
- развитие коммуникативных навыков и актуализации чувств детей разного возраста.

С проблемами взрослых:

- проблемы самооценки и ощущения внутреннего дисбаланса;

- активизация ресурсных состояний личности;
- страх потери контроля над собой;
- состояние пессимизма, депрессии, жизненного тупика;
- психокоррекция накопившегося раздражения и агрессии, страхов и тревог;
- психокоррекция эмоциональной гиперчувствительности или алекситимии (сложность в отреагировании чувств, эмоций);
- преодоление кризисов в развитии (возрастные, личностные) и семейных ситуациях;
- психосоматические проблемы;
- сплочение группы на основе духовного сближения и коллективного творчества.

Фототерапия - набор психотехник, связанных с лечебно-коррекционным применением фотографии, её использования для решения психологических проблем, а также развития и гармонизации личности. Техники фототерапии: фотографии, созданные самим человеком; фотографии клиента, сделанные другими людьми, где клиент специально позирует, или снимки, сделанные спонтанно; автопортреты - любые фотографии самого себя; семейные альбомы. Фототерапия может предполагать, как работу с готовыми фотографиями, так и создание оригинальных авторских снимков.

Основным содержанием фототерапии является создание и/или восприятие клиентом фотографических образов, дополняемое их обсуждением и разными видами творческой деятельности (рисование, коллажирование, инсталлирование готовых снимков в пространство, изготовление из фотографий фигур и последующая игра с ними, и т. д.).

Метод фототерапии - метод использования продуктов фото-творчества, которые дают много информации, как для психолога, так и для самого ребенка - невербальной, яркой, понятной, объективной [41, с.79]. Процесс фотосъемки очень интересен для подростков, увлекает, побуждает к поиску новых идей и возможностей. Современная цифровая съемка и доступность фотоаппаратов, компьютерных программ для работы с фотоматериалом позволяет широко использовать данный метод. Особенно интересно и эффективно применение метода в индивидуальной и групповой работе с подростками.

Маскотерапия - известный метод психологической работы, основанный на переводе глубинных комплексов и проблем человека в неживую материю маски. Лицо - это проекция нашего психологического состояния и настроения, нашего тела, а также нашего прошлого и настоящего. Избавление от привычных, стереотипных ролей с помощью маскотерапии создает возможность освободиться от ненужного и изменить свою жизнь.

Гримотерапия - одно из направлений арт-терапии, которое является прекрасным способом организации внутреннего диалога между сознательным и бессознательным человека. Как актёр или актриса могут стать заложниками придуманного себе образа, которому должны соответствовать всегда и везде: иначе их не воспримет публика, - так и обычные люди могут стать заложниками своих «образов», масок. Но мы настоящие не всегда таковы, какими нас воспринимают окружающие [42, с.67].

Работа с гримом используется довольно широко - например, при неврозах, депрессиях, тревожных состояниях, фобиях, панических атаках. А также как весьма увлекательная техника раскрепощения или, скажем, освоения невербальных способов общения. Гримотерапия даёт клиенту богатый опыт развития навыка доверия к себе, погружает клиента в состояние творца, ответственно выполняющего свою работу. При работе в паре необходим высокий уровень доверия между людьми. Грим воздействует на глубинные процессы, имеет длительный эффект. Татьяна Колошина, одна из первых российских арт-терапевтов, работающая, в том числе, и с гримом, с высоты своего опыта заявляет: «Использование грима - это настоящая находка для практикующих психологов. Во-первых, метод позволяет в короткие сроки красиво и эстетично «вытащить» проблему, сделать предельно наглядной и понятной. Во-вторых, техника эта очень гибкая: клиент осознает свое поведение, ошибки и сразу же, без тяжелого

«переваривания», имеет возможность с ними работать. И еще один плюс - по моему опыту, в большинстве случаев явное недовольство собой в гриме оборачивается для человека не поводом для расстройства, а мощным стимулом к дальнейшему личностному росту. Вот это я называю силой искусства» [43, с. 199].

Разрисовывать можно лицо (грим), лицо и тело или создавать любые варианты (например, одна рука и половина лица и т.п.). Для лица используется театральный грим и белила, декоративная косметика, для тела - грим, гуашь, акварель, декоративная косметика).

Драмотерапия - терапия с использованием театральных постановок на разную тематику, благоприятно влияющих на все познавательные психические процессы: память, волю, воображение, чувства, внимание, мышление. Занятия драмой помогают развить логику, владеть своим телом и не стесняться его, освободиться от внутренних зажимов, воплотить через игру несбывшиеся мечты. Чаще всего применяется при коррекции межличностных взаимодействий: я и друзья, я и родители, сильный и слабый, враг и друг. Метод драма-терапии эффективен в индивидуальной и групповой работе с учащимися посредством творческой деятельности. Выбор темы сценария, постановка проблемы, создание сценария, кукол, постановка спектакля, обыгрывание ролей, проекция собственной социальной и личностной роли в спектакле, демонстрация спектакля - всё это даёт богатейший опыт для личности ребенка, возможности для его самореализации.

Цветотерапия - это лечение цветом. Еще в далекой древности люди заметили, что цвет оказывает мощное действие на человека. Специальная окраска, наносимая на тело воина и его доспехи, внушала противнику страх. Цвета, подбираемые для одежды царей и жрецов, говорили об их могуществе, вызывали восторг, поклонение или священный трепет.

В древнем Египте знали о силе и влиянии цвета и даже сооружали в некоторых храмах цветные залы. В них изучали применение цвета и учили врачеванию. Было доказано, что органы и системы тела чувствительны к определенным цветам, которые стимулируют или замедляют их действие. Зная это, можно использовать различные цвета с лечебной целью. Цвет может изменить функции некоторых систем человеческого организма. Например, оранжево-красный меняет частоту пульса, дыхания, давления крови и в общем оказывает возбуждающее действие; темно-синий цвет, напротив, приносит успокоение. По мнению психологов, язык цветов универсален, он действует независимо от религии и национальности.

Метод «Hand made» в настоящее время стал модным и популярным, его дословный перевод с английского - «руки делают», т. е. «сделано вручную» [63].

Hand made-ом мы называем все, что сотворили талантливые человеческие руки без помощи хитроумной производственной техники, но это вовсе не означает что изготовлено непрофессионально. На изделие потрачено много времени и оно проработано до мелочей. К тому же вещь занимается один человек, который контролирует процесс от начала и до конца, что исключает погрешности и брак в работе.

Hand made - это выражение неординарных идей и таланта автора в материальном виде. Часто hand made-продукты (вещи) рождаются только потому, что автор не может найти то, что ему нужно среди готовых изделий, предлагаемых магазинами. Однако желание выделиться из толпы, носить что-то яркое, необычное, красивое настолько сильно, что он создает такую вещь своими руками, реализуя свою фантазию и оригинальные замыслы. При попытке скопировать такую вещь другим человеком все равно не получится двух идентичных вещей, т. к. манера и техника исполнения у мастеров разные. Каждое изделие уникально, как уникален каждый человек. В этом заключается творческое и креативное развитие. В каждой вещи, сделанной человеком, живет частичка его души. И не важно, творит автор по собственному вдохновению или

«на заказ» - в любом случае он делает свое дело с удовольствием, иначе бы не занимался этим. И чувства мастера, его состояние в момент создания изделия передаются самой вещи. Поэтому они несут тепло и любовь.

Понятие hand made включает в себя не только созданные от начала и до конца изделия (сшитая, связанная одежда, сумки, аксессуары, игрушки и пр.), но и переделанные или доработанные вещи. К примеру, расписанная вручную керамика, тарелки в технике декупажа, расшитые стразами и тесьмой джинсы. Все, к чему мы прикладываем наши руки с целью создания красивой, необычной, неповторимой вещи, можно смело называть hand made.

Коллаж - технический приём в изобразительном искусстве, заключающийся в наклеивании на ватман предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. Материалом служат газеты, глянцевые журналы, природные материалы, различные предметы. Используя скотч, клей, ножницы и бумагу создается объемная композиция. Можно вырезать из газет и журналов фигурки, составив из них историю. Также возможно использование для создания композиции оберток от конфет, оберточной и туалетной бумаги, картонных коробок и т.п.

Коллажирование дает возможность раскрыть потенциальные возможности человека, предполагает большую степень свободы, является безболезненным методом работы с личностью, опирается на положительные эмоциональные переживания, связанные с процессом творчества, позволяет определить существующее на данный момент психологическое состояние человека, выявить актуальное содержание его самосознания, его личностные переживания. Данный метод эффективен в работе со школьниками и со студентами на практических занятиях по специальной психокоррекции и способствует сплочению группы, развитию творческих способностей, снятию эмоционального напряжения. С дошкольниками данный метод также применим, но тематика коллажей может быть простой и незатейливой, а материалом могут служить природные материалы (сухие или опавшие листья, ветки, засушенные цветы, шишки и т.д.) или же яркие иллюстрации и наклейки, фантики, оберточная бумага. Тематика коллажей с дошкольниками может быть связана со сказками и постановками к праздникам, с временами года, с основными известными им профессиями и т.п.

Выделим также новые техники и приемы, применяемые в качестве самостоятельных направлений терапии искусством:

- живопись красками в сочетании с песком (соединение изо- и песочной терапии);
- рисование по номерам (прием цветотерапии);
- плетение браслетов, декоративных узлов;
- раскрашивание (прием изотерапии),
- скрапбукинг - вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов;
- декупаж - техника декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно вырезанного) к предмету и далее покрытии полученной композиции лаком ради сохранности;
- вязание, шитье, другие виды рукоделия;
- танцевально-двигательная терапия;
- вокалотерапия;
- пантомима, актерская деятельность (приемы драмотерапии);
- сочинение рассказов, стихов, очерков (приемы библиотерапии).

Эти направления арт-техник наиболее широко применяются психологами в работе с клиентами. Такие занятия направлены на улучшение эмоционального состояния пациента. Они помогают снять напряжение, поднять жизненный тонус, избавиться от стресса, апатии, различных страхов, побороть агрессию.

Подводя итоги, отметим, что в арт-терапии задействованы зрительные, слуховые, тактильные анализаторы, что в свою очередь благоприятно сказывается на физическом и психическом самочувствии человека. Арт-терапия оказывает тонизирующее, укрепляющее, успокаивающее, стимулирующее, расслабляющее воздействие на психическое и эмоциональное состояние человека. В арт-терапии используется комплекс коррекционных упражнений, которые затрагивают общее физическое развитие, эмоциональное развитие, речевое (вербальное) развитие, что в целом позитивно сказывается на социальном развитии. Арт-терапия развивает мелкую моторику, творчество и воображение, создает эмоционально-положительный настрой у детей и взрослых. Нетрадиционные формы работы доставляют детям множество положительных эмоций, что помогает преодолевать робость, страх. Ценностью арт-терапии выступает не результат (творческий продукт), а сама личность участника, что является особенно важным при работе с людьми с ООП.

Арт-терапия и другие направления терапии творчеством (драматерапия, музыкотерапия, танцевально-двигательная терапия) в настоящее время признаны в некоторых странах в качестве самостоятельных специальностей. В этих странах ассоциациями арт-терапевтов разработаны критерии профессиональной подготовки в данных областях. В то же время во многих странах, к которым относится и Российская Федерация, арт-терапия не имеет статуса самостоятельной специальности и рассматривается как совокупность методов, которые могут быть освоены и использованы психотерапевтами, психологами или другими специалистами.

В психологической литературе отражены различные представления о механизмах арт-терапевтического действия (они также составляют своеобразный терапевтический контент арт-методов), их можно объединить в группы [64]:

А) Креативные представления. Их теоретической основой выступает гуманистическая психология, которая в каждой личности видит мощный скрытый потенциал, требующий мобилизации для облегчения самореализации. Творческая деятельность рассматривается как способ упорядочивания дезинтегрированной психики, гармонизации личности. При этом большое внимание акцентируется на эстетической стороне творчества. Считается, что творческая активность снижает напряжение, ведущее к конфликтам. Сдерживание же творческой силы служит причиной неврозов.

Б) Сублимационные представления. Теоретической основой этих представлений выступает психоанализ. Творчество рассматривается как одна из форм сублимации через выражение в символической форме внутренних конфликтов личности и её неосознанных стремлений. В процессе сознательной творческой активности сексуальные и агрессивные импульсы проявляются и осознаются человеком, что существенно снижает вероятность их внешнего проявления в социально нежелательном плане.

В) Проективные представления. Проекция рассматривается как процесс неосознанного переноса клиентом своих чувств и мыслей на изобразительную продукцию, в результате чего субъективный опыт человека становится доступным для восприятия и сознательного осмысления как клиенту, так и арт-терапевту. Воспоминания, чувства и фантазии человека фиксируются в постоянной форме. Предлагаемые клиенту для воплощения сюжеты проективного характера совместно обсуждаются и интерпретируются.

Г) Представления об арт-терапии как о занятости. Арт-терапия рассматривается как интересная и значимая форма занятости больных людей, как оздоравливающий процесс. Коллективная изобразительная деятельность характеризуется целеустремленностью и плодотворностью. Она ослабляет болезненные реакции человека и мобилизует здоровые. Коллективные занятия изобразительным творчеством рассматриваются как катализатор, улучшающий самочувствие; способ преодоления

трудностей в самовыражении; дополнительный способ межличностной коммуникации, существенно облегчающий социальную адаптацию.

Существование множества мнений и представлений об арт-терапии и механизмах её воздействия (иногда диаметрально противоположных) обеспечивает возможность ее дальнейшего становления и развития.

Большой интерес к арт-терапии в России при отсутствии сложившихся программ арт-терапевтического образования привел к стихийному и бессистемному освоению ее методов представителями разных профессий - не только врачами-психотерапевтами, но и психологами, педагогами, социальными работниками, работниками культуры. Начиная с середины 1990-х годов в Российской Федерации стали проводиться краткосрочные программы арт-терапевтической подготовки. Это в какой-то степени способствовало распространению арт-терапевтических знаний, но в то же время породило риск их некомпетентного использования на практике [65].

С учетом данной ситуации и принимая во внимание высокую потребность российских специалистов в получении качественной и соответствующей международным стандартам подготовки по арт-терапии, в 2001 г. специалистами Арт-терапевтической ассоциации была разработана образовательная программа постдипломной переподготовки по арт-терапии. Начиная с 2002 г., эта программа осуществляется на базе Санкт-Петербургской государственной академии постдипломного педагогического образования. С 2007 г. аналогичная образовательная программа реализуется на базе НОУ Института практической психологии «Иматон» [65]. Основой для создания программы послужили модели последипломного образования в области арт-терапии, используемые в большинстве стран Западной Европы и в США. Программы разрабатывались специалистами арт-терапевтического сообщества России с привлечением зарубежных консультантов, представляющих западноевропейские центры арт-терапевтической подготовки, входящие в Европейский консорциум арт-терапевтического образования (ЕКАТО).

Вопросы для самоконтроля:

1. На каких двух уровнях оказывает воздействие на личность арт-терапия?
2. Перечислите и кратко охарактеризуйте частные формы терапии творчеством.
3. Изо-терапевтическая работа предполагает использование различных изобразительных материалов, перечислите их.
4. Охарактеризуйте особенности песочной терапии, глинотерапии и тестопластики.
5. Дайте характеристику методу психологической коррекции различных состояний при помощи кукол.
6. Опишите потенциал мандалотерапии в работе с проблемами детей и подростков.
7. Как называется одно из направлений арт-терапии, являющееся прекрасным способом организации внутреннего диалога между сознательного и бессознательного человека? Кратко охарактеризуйте это направление.
8. Опишите новое арт-направление.
9. Охарактеризуйте вокало-, музыка- и драма-терапию как творческо-сценические формы арт-терапии.
10. В психологии существуют различные представления о механизмах арт-терапевтического действия, они также составляют своеобразный терапевтический контент арт-методов, выделите их основные группы.
11. В каком году специалистами Арт-терапевтической ассоциации была разработана образовательная программа постдипломной переподготовки по арт-терапии?

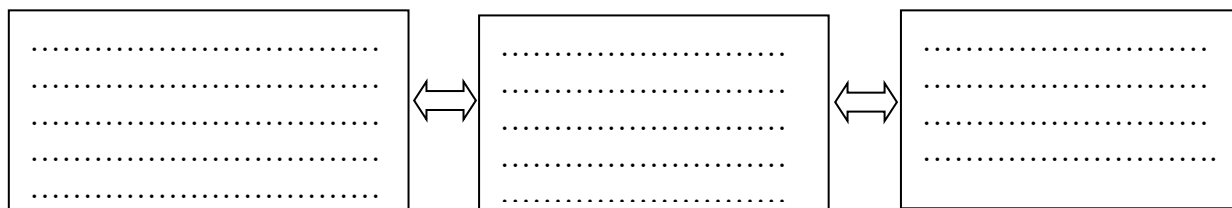
Учебные задания

Продолжи утверждения в соответствии с твоим пониманием темы или вставь недостающие понятия:

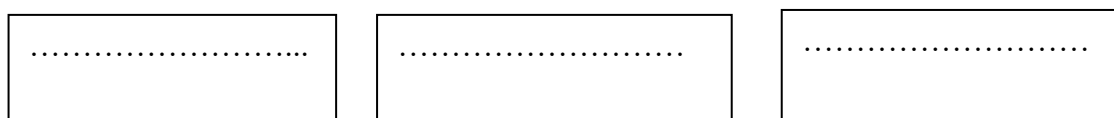
1. Идея о необходимости взаимодействия педагогики и психотерапии была обоснована немецким психиатром.....
2. Артпедагогика формирует стремление к тому, чтобы.....
3. Основными задачами артпедагогики являются:.....
4. Формы организации арт-педагогических занятий: индивидуальная и групповая. Каждая из этих форм может быть представлена в 3-х видах:.....
5. Для обозначения частных форм (методов) терапии творчеством применяются так называемые семейственные понятия:.....
6. Метод использования продуктов фото-творчества - это.....
7. Hand made-ом мы называем.....
8.- это направление арт-терапии пришло из народных традиций и верований и связано с использованием для рисования целительной формы круга.
9. - одно из направлений арт-терапии, которое является прекрасным способом организации внутреннего диалога между сознательного и бессознательного человека.
10.- лепка декоративных изделий из соленого теста, состоящего из натуральных компонентов.
11. Обеспечивает становление знаково-символической функции мышления, произвольного внимания, коррекции психоэмоционального состояния, а также способствуют развитию многих компонентов личности-терапия
12. В психологической литературе отражены различные представления о механизмах арт-терапевтического действия (они также составляют своеобразный терапевтический контент арт-методов), их можно объединить в группы: А).....
Б)..... В).....
Г).....

Дополни схемы содержанием:

Основные направления целевого назначения арт-педагогики

Общие функции арт-терапии для использования в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья

Проверь себя, еще раз просмотрев тему 3.

Тема 4. Диагностический аспект арт-методов в инклюзивной практике

В применении арт-методов специфично то, что диагностический и собственно терапевтический процессы протекают одновременно в результате увлекательного спонтанного творчества. В итоге, легче устанавливаются эмоциональные, доверительные коммуникативные контакты между сторонами, включенными в диагностический процесс.

Основным диагностическим материалом в арт-терапии является изобразительная продукция участников (Роджерс К. [66], Выготский Л.С. [67], Бурно М. Е. [68], Веремеенко Н. И. [69], Рожнов В.Е., Свешников А.В. [70], Рудестам К. [16], Серов Н.В. [71], Теплов Б.М. [72] и др.). Это в какой-то мере сближает арт-терапию с проективными рисуночными тестами. Некоторые авторы даже выделяют как самостоятельную разновидность проективную арт-терапию (М. Е. Бурно, Г. В. Бурковский, Р. Б. Хайкин, С. Кратохвил и др.). В других источниках отмечается принадлежность арт-терапии к группе экспрессивных проективных методов [73]. Действительно, рисунок имеет диагностические возможности, однако у арт-терапии и арт-педагогики, более широкий спектр сфер применения.

До нас дошли сведения, что системное изучение графического поведения детей ведет свой отчет с конца XIX века. Автор эволюционной теории Чарльз Дарвин считал детские рисунки важнейшей частью своих наблюдений (Darwin, С., 1877). Из области естествознания и антропологии использование рисунка как оригинального метода изучения детского развития переходит в психологию, а затем и в педагогику. Одной из первых значительных работ, посвященных детскому рисуночному творчеству, явилась работа Кука (Сооке, 1885).

Еще тогда в работах Тардьё (Tardieu, 1872) и Ломброзо (Lombroso, 1895) рассматривается вопрос об использовании рисунка как индикатора эмоциональных проблем и, в более широком контексте, как средства познания внутреннего мира людей с психологическими нарушениями [52].

Исследования в области детского развития заложили методологическую основу использования рисунка как психодиагностического инструмента. Классическими считаются работы итальянских педагогов и психологов Риччи (Ricci, 1887) и Рума (Rouma, 1913). Существует легенда, согласно которой Коррадо Риччи, застигнутый дождем, укрылся в подъезде большого дома, где и обратил внимание на покрывавшие дверной проем многочисленные детские наброски («graffiti»).

Немецкий психолог Кершенштейнер (Kerschensteiner, 1905), выполняя поручение педагогического совета города Мюнхена о реорганизации школьной программы преподавания рисования, собрал огромную коллекцию детских рисунков в период 1903-1905 гг. Исследование Кершенштейнера является и по сей день крупнейшим специально организованным экспериментом по изучению рисунка.

Основатель российской психоневрологии Владимир Михайлович Бехтерев уделял значительное внимание рисунку как методу изучения детского психического развития и как диагностическому средству в психиатрии. Особое значение имеет вывод Бехтерева о том, что для проведения правильной психодиагностики оценка рисунка должна включать в себя такие факторы, как возраст, физический статус, условия воспитания, а также ситуационные условия. К последним относятся ситуационные факторы, влияющие на изображение. Так, анализируемый рисунок может быть сделан под впечатлением недавно услышанной истории или прочитанного рассказа.

Наиболее детальная картина поэтапной эволюции детского рисунка представлена в классической работе Джорджа Рума. Выводы Рума основываются не только на солидном статистическом материале, например, подсчете частотности появления определенных признаков рисунка в процессе развития ребенка (номотетический аспект

анализа изображения), но и на подробном наблюдении за появлением качественных особенностей изображения на различных этапах развития рисунка детей от двух до одиннадцати лет (идиографический аспект анализа).

Исследования, посвященные анализу изобразительной продукции, Пурнис Н.Е. [33] разделила на три группы:

1) Изобразительная продукция как фактор психического и личностного развития (Л. С. Выготский, Т. Н. Доронова, Т. Г. Казакова, В. С. Мухина, Ю. А. Полуянов, Н. А. Рыбников и др.). Иными словами, личность человека рассматривается «как объект его творческих усилий» (Э. Фромм), а творчество как «самостоятельное «строительство» системы взаимоотношений с миром» (А. Н. Леонтьев).

2) Изобразительная продукция как средство изучения внутреннего мира человека, в более узком смысле - средство психологической диагностики (Л. Ф. Бурлачук, Е. С. Романова, Ф. Гудинаф, К. Кох, Ф. Дольто, Ж. Назьо, Д. Дилео, К. Маховер и др.). Иными словами, изучение «особенностей восприятия мира» посредством изобразительной деятельности (А. Маслоу), «предъявление собственной индивидуальности в виде уникальных эмоциональных реакций» (Е. Л. Яковлева).

3) Изобразительная продукция как средство психотерапии (К. Рудестам, Н. Роджерс, Н. Принцхорн, Ф. Дольто, Ж. Назьо, Г. Ферс и мн. др.), «позволяющее наблюдать и оценивать динамику конфликта» (Д. Лауб).

При этом большинство из исследователей, отмечая, что число тематических заданий для графических проективных тестов ограничено, указывают на преимущество диагностического аспекта арт-терапии - предлагаются самые разнообразные темы для творческой деятельности. При этом диагностическая ценность изобразительной продукции не возводится в абсолют. Рисунки не подвергаются аналитическому разбору с целью выявления значения. Интроспективное восприятие считается более информативным, нежели внешние признаки законченного произведения [71].

Таким образом, к арт-терапевтическим техникам диагностирования можно отнести некоторые проективные тесты, рисуночные техники, которые применяет в своей работе каждый школьный психолог, педагог, а в клинической практике - арт-терапевт.

Рисуночная техника может быть определена как выражение индивидом своего ощущения, состояния, представления, отношения и других форм проявления личности через цвет и сочетание цветов в свободном цветовом рисунке на заданную тему. При этом арт-терапевт или арт-педагог проводит анализ использования рисуночных символов, применения одиночных цветов и их сочетания, размещения цветовой гаммы на рисунке, её сюжетного оформления и т.д.

При повторном исследовании может выявиться определенная повторяемость отдельных цветов и их сочетаний, использование одних и тех же символов в разных рисунках. Тщательный анализ этих моментов способствует выявлению актуальной проблемы человека.

При проведении рисуночных техник на завершающем этапе психотерапии, основываясь на произошедших изменениях в сочетании образов и цветов, психолог может делать вывод о динамике психического состояния диагностируемого.

Одно из направлений арт-диагностики с терапевтическим эффектом - энергетическое фрактальное рисование. Метод, получивший название "фрактальный", был впервые использован в 1991 г. на семинарах, посвященных резервным возможностям человека и способам их самореализации. На метод не влияют ни этнические, ни национальные, ни территориальные различия. Возраст людей прошедших метод от 6 лет до 96 лет.

Простота и доступность метода основана на надежной научной базе: работах французского и американского математика, автора теории фракталов Бенуа Мандельброта [74]; положениях о ноосфере в труде «Мистический космос» президента

Российского Трансперсонального Фонда, члена Европейской Трансперсональной Ассоциации, научного директора Международного Института Ноосферы - Евгения Файдыша [75]; исследованиях швейцарского психолога и автора цветового Теста - Макса Люшера [76]; на небезизвестных идеях о фрактальной энергии российских исследователей Полуяхтовой Т.З., Комова А.Е. [77] и др.).

Суть метода, базируется на использовании взаимосвязей между ручной "моторикой" человека и его психическими и психофизиологическими состояниями. Здесь рисунок несёт информацию о состоянии души и тела. Данный метод основывается также на учёте рационального и интуитивного в восприятии человека и в его творческой активности. Метод позволяет задействовать глубинные механизмы подсознания, позволяет улучшить состояние своего здоровья, гармонизировать ситуации, связанные с творческими и межличностными проблемами [77].

Главная задача метода фрактального рисования - самовыражение человека через рисунок, выполненный по определённым правилам. Происходит замена слов рисунками - это переход не только к новой системе кодирования информации, но и к новым методам описания окружающего нас мира.

При освоении метода возрастает духовная составляющая человека, проявляются творческие возможности, которые без сомнения есть в каждом. Фракталы являются символом нового этапа развития естествознания, этапа слияния науки и искусства, этих двух дополняющих друг друга способов познания природы - аналитического и интуитивного [77] (для ознакомления с техникой см. Приложение 1. Техника «Фрактальное рисование»).

Проекция - особый феномен психической жизни, который выражается в приписывании внешним объектам (в частности, другим людям) особых свойств, находящихся в определенной взаимосвязи с психическими свойствами, присущими самому индивиду. Она основана на том, что восприятие и интерпретация действительности, предъявляемых стимулов и пр. в определенной степени зависит от потребностей, мотивов, установок, психического состояния личности.

Методический прием проективных методов заключается в предъявлении испытуемому недостаточно структурированного, неопределенного, незавершенного стимула. Стимульный материал, как правило, не безразличен испытуемому, так как вследствие апелляции к прошлому опыту приобретает тот или иной личностный смысл. Это порождает процессы фантазии, воображения, в которых раскрываются те или иные характеристики личности. При этом происходит проекция (приписывание, перенос) психических свойств испытуемого на материал задания (фотоизображение, рисунок).

Таким образом, специфика проективного метода состоит в его направленности на выявление прежде всего субъективно-конфликтных отношений и их представленности в индивидуальном сознании в виде «личностных смыслов» или «значимых переживаний».

Метод проективного рисования: проективный рисунок может использоваться как в индивидуальной, так и в групповой работе. Основная задача проективного рисунка состоит в выявлении и осознании трудно вербализуемых проблем и переживаний клиентов [78]. Управляя тематикой рисунков и направляя ее, можно добиться переключения внимания клиента, чтобы сконцентрировать его на конкретных значимых проблемах. Это особенно эффективно в детском возрасте при коррекции страхов методом рисуночной терапии. Проективное рисование рассматривается некоторыми исследователями как вспомогательный метод в групповой работе. Он позволяет выявить и «проработать» затруднения в общении, эмоциональные проблемы и т. д. Темы рисунков подбираются так, чтобы предоставить участникам возможность графически или рисунком выразить свои чувства и мысли. Этот метод позволяет работать с чувствами, которые индивид не осознает по тем или иным причинам.

Проективные (рисуночные) тесты - один из самых распространенных методов в клинической психологии, также широко применяются в психологическом консультировании, психотерапии (семейная, детско-родительская и др.). Проективные методики имеют свои плюсы и минусы. Так, к плюсам можно отнести их валидность и надежность, широкий возрастной спектр применения (начиная со старшего дошкольного возраста), возможность многократного повторного проведения, в отличие от некоторых стандартизированных тестов, а к минусам - фактор субъективной оценки в процессе интерпретации.

Установить автора, который первым предложил использовать рисунки для выявления психологических особенностей человека, не представляется возможным. Попытки реализовать эту идею предпринимались многими исследователями в разных странах. Вместе с тем, можно сказать, что до Ф Л Гудинаф [79], создавшей в конце 20-х годов первую стандартизованную рисуночную методику - тест «Нарисуй человека» (тест интеллекта, предназначенный для измерения уровня интеллектуального развития детей и подростков), никто не разработал достаточно однозначных и обоснованных критериев оценки рисунков.

Обследуемому предлагают изобразить на листе бумаги мужчину, причем просят сделать это как можно лучше. Время рисования не ограничивается. Оценка уровня интеллектуального развития осуществляется на основе того, какие части тела и детали одежды изображает обследуемый, как учтены пропорции, перспектива и т.д.

Флоренс Лаура Гудинаф разработала шкалу, по которой можно оценить 51 элемент рисунка. Имеются нормы для детей от 3 до 13 лет, которые могут быть сопоставлены с умственным возрастом.

В 1963 г. Д. Харрисом тест был пересмотрен, расширен и опубликован под названием «Гудинаф-Харрис рисования тест». В варианте, предложенном Д. Харрисом, после завершения рисунка мужчины обследуемому предлагают изобразить женщину, а затем нарисовать свой портрет. Наряду с известным способом оценки рисунка по его элементам предложена более простая обработка результатов тестирования - качественная оценка рисунка в целом путем сопоставления полученного изображения с 12 образцами (по степени сходства с эталоном).

Но В.С. Мухина в своей известной книге «Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта» (1981) ссылается на интересный, но противоречивый материал, полученный еще в 1971 г. сотрудниками лаборатории психофизиологии детей дошкольного возраста НИИ дошкольного воспитания АПН. В массовое обследование уровня умственного развития детей 6 лет был включен тест Гудинаф. Обследованием было охвачено свыше 1500 детей, как посещавших, так и не посещавших детский сад (надо отметить, что по критерию посещения дошкольного учреждения дети в данном случае не подразделялись.) Подавляющее большинство полученных рисунков оказались соответствующими высшей категории. Был сделан вывод: «В процессе систематического обучения рисованию, осуществляемого в советских детских садах и семьях, дети усваивают предлагаемые им графические образцы и широко их используют. Тесты Ф. Гудинаф в этом случае уже не работают» [80]. Несмотря на эту идеологическую установку, данный тест по сей день используется в практике диагностики как взрослых, так и детей разного возраста.

Накопление материалов по использованию рисуночных тестов и развитие учений о личности сделало очевидным тот факт, что содержание и манера исполнения рисунков могут быть не связаны с уровнем интеллекта, а определяются другими характеристиками. Было установлено, что качественные характеристики рисунков соотносятся с личностными особенностями человека, тогда как количественные - с умственными способностями. Тест "Нарисуй человека" был разработан Флоренс Гудинаф в 1926 году. В 1949 году Карен Маховер, неудовлетворенная тем, что тест "Нарисуй человека" использовался только для измерения уровня интеллекта и

базируясь на своём богатом клиническом опыте, пересмотрела "жесткий" оценочный метод Гудинафа [52].

В 1948 году был опубликован тест "Дом-Дерево-Человек", который представлял собой один из первых графических методов, созданных специально для исследования личности.

Обсуждение теста "Рисунок семьи" появилось в литературе в 1958 году. В этом тесте испытуемого просят нарисовать его семью. Интерпретация теста основывается на том, как оформлен этот рисунок, какие члены семьи изображены на нём, как они располагаются на листе бумаги. Новизна работ Халса состоит в том, что обращается внимание не только на сам рисунок, но и на процесс рисования; использование карандашей, стирание, вычёркивание, поведенческие реакции испытуемого, его эмоциональные комментарии. Вариантом этого теста можно считать "Кинетический рисунок семьи", который впервые описали Бурис и Кауфман (1970, 1980). Основное отличие этого метода состоит в том, что в задании предлагается нарисовать членов семьи, которые чем-то заняты, что-то делают [52].

Начиная с 50-х годов XX века и до настоящего времени разрабатывается множество различных рисуночных тестов. Как новые, так и ранее созданные методики постоянно совершенствуются. Предлагаются оригинальные варианты процедуры проведения тестов, дополнения и поправки к принципам интерпретации результатов.

Из работ, проведенных в этом направлении исследователями советского периода, нужно особо выделить созданный М.З. Дукаревич оригинальный и чрезвычайно информативный тест «Несуществующее животное» [81]. В последние годы он приобретает все более широкое признание как в нашей стране, так и за рубежом.

Многочисленные исследования детских рисунков показали, что в развитии рисования имеются четкие возрастные стадии, сменяющие друг друга в определенной последовательности.

При нарушениях в умственном развитии наблюдается запаздывание в переходе ребенка от стадии к стадии, своего рода остановки на ранних стадиях. Эта закономерность и позволяет оценивать умственное развитие с помощью рисуночных тестов. Примером такого теста может служить вышеупомянутый тест - «Нарисуй человека».

Умственно отсталые дети дошкольного возраста, в отличие от нормальных (развитых в соответствии с возрастной нормой) детей, чрезвычайно пассивны с карандашом и бумагой, с красками подделывают иные манипуляции, не любят рисовать (зачастую из-за слабой моторики рук и пальцев).

Между нормальными в интеллектуальном плане детьми и детьми, имеющими умственную отсталость или задержку психического развития имеется большая разница не только в скорости развития творческих способностей, но и в плане «зрелости рисунка», его завершенности, в использовании цветовой гаммы и т.д. [82].

Дети с задержкой психического развития и сниженным интеллектом демонстрируют рисунки, которые по уровню соответствуют рисункам здоровых детей более младшего возраста. Диагностика психического развития ребенка по рисунку фигуры человека построена на учете соотношения имеющихся деталей и элементов фигуры с нормами по данному возрасту. Как правило, тест используют для диагностики задержек развития интеллектуальных способностей, оценки школьной зрелости, выяснения причин школьной неуспеваемости, диагностики нарушений деятельности нервной системы.

Истолкование детских рисунков позволяет получить много информации об интеллектуальных, эмоциональных, мыслительных, поведенческих особенностях их авторов.

Однако не следует делать поспешных и окончательных выводов/заклучений о психическом развитии ребенка только на основании их рисунков, в

частности рисунка человека (он может быть патологическим из-за неразвитости эмоциональных отношений с отцом даже при нормальном развитии).

Реальную картину развития может показать совокупность методов исследования, их целенаправленная организация и правильное (объективное) проведение. А для того чтобы научиться понимать значение рисунков, необходима достаточная квалификация по основам интерпретации проективных графических тестов и опыт работы с детьми.

Методика рисуночного теста в мировой практике используется не только для диагностики интеллекта, но и для выявления индивидуальных особенностей характера и личности. Однако использование рисуночных методик - дело непростое. Для того, чтобы научиться понимать значение рисунков, необходима глубокая теоретическая подготовка по основам интерпретации проективных графических тестов. Необходимо также глубокое понимание сферы бессознательного и особенно механизмов проекции: в рисунках человек проецирует свои бессознательные чувства, конфликты, реакции. Проекция особенно ярко проявляется, когда человек испытывает чувство угрозы или незащитности. Анализ рисунков - один из способов прояснения этих бессознательных чувств.

Поэтому рассмотрим немаловажный аспект в арт-диагностике - интерпретацию рисунков, которая не является самоцелью и не сводится к количественному и качественному анализу формальных элементов, хотя, несомненно, основы такой работы присутствуют.

Приоритетные формальные составляющие - линия, форма, цвет в их взаимосвязанной динамике, а также другие аспекты и способы символического выражения средствами изобразительного творчества. В арт-методах вместо независимой интерпретации формальных признаков рисунка специалист должен опираться на систему значений и ассоциаций самого автора произведения, использует разнообразные речевые стратегии, отслеживает особенности его мимики, движений, невербальной звуковой экспрессии и других реакций.

При исследовании изобразительного продукта арт-терапевт выделяет те факторы воздействия, которые составляют позитивный потенциал для изменений внутреннего мира, эмоционального, поведенческого паттернов участника арт-терапевтического процесса и облегчают ему «отреагирование» переживаний, эмоций, фантазий [83].

Как средство диагностики отдельных способностей, рисунок может отражать качественный уровень зрительного восприятия, памяти, тонкой моторики, сенсомоторной координации и других функций. Примерами здесь могут быть тесты рисования (тесты З. Матейчека и М. Стрнадовой, тест Бендера, тест Прюдомо).

Так особенности развитого наглядно-образного мышления глухих и слабослышащих детей детерминируют своеобразие образной памяти [84]. Дети с нарушенным слухом чаще слышащих сверстников путают образы сходных фигур, используют моторные схемы запоминания (например, обведение фигуры рукой в воздухе), запоминают больше деталей. Физиологические основы процесса запоминания у детей сохранены, но вторичные дефекты речевого развития, малый словарный запас, сниженный уровень абстрактно-логического мышления ведет к затруднениям в запоминании отдельных слов и тем более связной речи. Воображение школьников с нарушением слуха вялое, неглубокое, только по основным понятиям без «прорисовки» деталей, шаблонное. В наибольшей степени страдает от первичного дефекта процесс речевого развития. Выявлены нарушения во всех трех компонентах языка - лексическом, грамматическом, синтаксическом [85]. В связи с этим арт-деятельность является для них компенсаторной в понимании учебного материала и в дальнейшем умственном развитии. Также обстоит дело и с арт-диагностикой (см. методическую копилку - «Наглядные подготовительные упражнения с использованием

«подсказывающих» ситуаций при обследовании глухого или слабослышащего ребенка с выраженным системным недоразвитием речи»).

Итак, арт-терапевтический процесс представляет собой изобразительную работу, последующую коммуникацию с изобразительным продуктом, интерпретации автора, анализ групповой динамики, ретроспективное обсуждение арт-терапевтического процесса, рефлексии результатов. Он зависит от теоретической и профессиональной подготовки специалиста и стратегии арт-терапевтического взаимодействия. Арт-терапевтический подход к интерпретации рисунков не сводится к количественному и качественному анализу формальных признаков, хотя элементы такого анализа присутствуют. Бесполезно выбирать из всех возможных интерпретаций единственно верную, поскольку все они могут иметь значение, если помогают человеку. Интерпретация сопровождается обратной вербальной связью, и диагностика предполагает рефлексии самого автора изобразительной продукции, осознание им содержания своего внутреннего мира, травматического опыта и т. д.

В каждом графическом изображении, которое можно рассматривать и как невербальное сообщение для другого человека, остается что-то специфически индивидуальное. Как справедливо утверждают многие специалисты, арт-терапевту, стремящемуся разобраться в содержании рисунков клиента, надо строго ориентироваться на ассоциации самого автора рисунка и «язык» его тела, а не на собственные проекции и интерпретации (Бурно М. Е. [68], Гудман Р. [86], Копытин А.И. [36]).

Обратная вербальная связь построена на рефлексии автора работы, осознании им не только содержания своего внутреннего мира, но и травматического опыта. Выступая одновременно в роли «свидетеля» и «автора», участник арт-терапии имеет возможность, по словам Р. Гудман, проводить рефлексии своего опыта, «переводя» информацию о нем, с эмоционального уровня на когнитивный [86].

Приведем классификацию рисуночных методик по Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой [87]:

1. Свободные.

Максимум личностных проявлений - в спонтанных рисунках. «Свободный», «Спонтанный», «Мое настроение», «Самоощущение на данный момент», «Рисунок с закрытыми глазами».

2. Тематические.

Тематические инструкции - задания, имеющие выраженную структуру или идею.

2.1. *Традиционные* - известные, популярные, апробированные тесты.

2.1.1. «Личностные» - диагностирующие индивидуальные особенности - «Человек», «Автопортрет» (Р.Бернс), «Дерево», «ДДЧ», «РНЖ», «Картина мира», «Рисунок человека из геометрических фигур» (Э. Махони).

2.1.2. «Семейные» - диагностирующее особенности внутрисемейных отношений - «Рисунок семьи» (В.Вульф), «Кинетический Рисунок Семьи» (Р.Бернс, Кауфман), «Семья в образах животных».

2.2. *Нетрадиционные* - не являются собственно тестами, применяются в ходе коррекционной работы для актуализации различных состояний.

2.2.1. «Символические» - символика процесса («В кого бы меня заколдовал ...», «Мой маскарадный костюм», «Каким видят меня другие»).

2.2.2. «Моделирующие» - моделирование ситуации прошлого или будущего («Я через 5 лет», «Карта сказочной страны», «Жизненные ценности»).

Итак, отмечая важное значение диагностического аспекта арт-методов, хочется сказать, что в сочетании с количественными методами качественный анализ арт-терапевтического воздействия позволяет наиболее полно представить феноменологическую картину изучаемых явлений, обеспечить их понимание, то есть увидеть субъективные смыслы, ценности, отношения человека. Вместе с тем арт-диагностика вряд ли может стать самостоятельным методом, поэтому в научном

исследовании играет вспомогательную роль. Согласно этому диагностику на основе арт-методов правомерно рассматривать в контексте герменевтических методов, которые опираются на чувства и интуицию (они предназначены для реконструкции внутренней логики и смысла тех или иных действий субъекта, которые имеют знаково-символическое выражение).

Вопросы для самоконтроля:

1. Что является основным диагностическим материалом в арт-терапии?
2. Приведите авторов и факты, подтверждающие, что системное изучение графического поведения детей ведет свой отчет с конца XIX века.
3. Что сближает арт-терапию с проективными рисуночными тестами?
4. Ведлите три группы исследований, посвященных анализу изобразительной продукции (по Пурнис Н.Е.)
5. Что относится к арт-терапевтическим техникам диагностирования?
6. Дайте определение рисуночной технике.
7. Опишите энергетическое фрактальное рисование, как один из диагностических методов.
8. В чем суть метода? Приведите главную задачу метода фрактального рисования.
9. Опишите интерпретацию рисунков как немаловажный аспект в арт-диагностике.
10. Приведите элементарные инструкции по технике обсуждения изобразительного материала, которые отражают суть и важность арт-терапевтического обсуждения

Учебные задания

Продолжи утверждения в соответствии с твоим пониманием темы или вставь недостающие понятия:

1. В применении арт-методов специфично то, что диагностический и собственно терапевтический процессы протекают одновременно в результате.....
2. Системное изучение графического поведения детей ведет свой отчет с.....
3. Одной из первых значительных работ, посвященных детскому рисуночному творчеству, явилась.....
4. В работах Тардьерассматривается вопрос об использовании рисунка как индикатора эмоциональных проблем и, в более широком контексте, как средства.....
5. Наиболее детальная картина поэтапной эволюции детского рисунка представлена.....
6. Некоторые авторы.....(авторы) даже выделяют как самостоятельную разновидность проективную арт-терапию.
7. К арт-терапевтическим техникам диагностирования можно отнести.....
8. Проективные методики имеют свои плюсы и минусы. Так, к плюсам можно отнести.....
9. А к минусам проективных методик можно отнести.....
10. До Ф. Гудинаф, создавшей впервую стандартизованную рисуночную методику - тест(тест интеллекта, предназначенный для измерения.....), никто не разработал достаточно однозначных и обоснованных критериев оценки рисунков.
11. М.З. Дукаревич разработала оригинальный и чрезвычайно информативный тест
12. Методика рисуночного теста в мировой практике используется не только для диагностики интеллекта, но и для.....

Дополни схему содержанием:
Классификация рисуночных методик по Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой

1. Свободные:

2. Тематические:..... 2.1..... 2.1.1..... 2.1.2..... 2.2..... 2.2.1..... 2.2.2.....

Проверь себя, еще раз просмотрев тему 4.

Методическая копилка

1. Видео-материал по диагностическому аспекту арт-терапии:

Техника "Психорисунок". Разбор психорисунка "Дом. Дерево. Человек" https://vk.com/wall-99879788_8171

2. Арт-диагностические задания, предназначенные для выявления особенностей развития детей

1. Цель - выявить возможности ребенка в воспроизведении достаточно простого по структуре и небольшого по объёму текста знакомой сказки («Репка»). При этом ребенку предлагается одеться в костюм одного из персонажей сказки и вести повествование от его лица (драма-диагностика).

2. Цель: возможность определить ряд специфических особенностей в проявлениях монологической речи у детей. Составление рассказа по серии сюжетных картин (можно использовать произведения искусства, объединенные общей тематикой: например, тема детства, времена года)/

3. Цель: выявить индивидуальный уровень у ребенка при передаче своих эмоциональных и жизненных впечатлений. Выражение впечатлений от прослушанного музыкального произведения. При этом ребенку предлагается самому определить заглавную тематику данного прослушанного отрывка и побеседовать относительно нее. В целях облегчения поставленной задачи испытуемому предварительно дается план рассказа, состоящий из пяти вопросов-заданий (вопросы корректируются в зависимости от «услышанной» темы). После этого предлагается составить свой рассказ по отдельным фрагментам, перед каждым из которых соответствующий вопрос задания повторяется.

Коррекционная работа по результатам диагностического исследования включает в себя три основных этапа:

1. Ориентировочный. Установление эмоционально-позитивного контакта с ребёнком.

Средства и методы: коммуникация принятия с использованием техники эмпатического слушания, ролевые игры.

2. Объектирование трудностей развития и конфликтных ситуаций.

Задачи: актуализация и реконструкция конфликтных ситуаций, объектирование негативных тенденций личностного развития ребёнка в игре, коммуникациях со взрослыми, рисования.

3. Конструктивно-формирующий.

Задачи: формирование адекватных способов поведения в конфликтных ситуациях, развитие коммуникативной компетенции, расширение сферы осознания чувств и переживаний, развитие способности к осознанию себя.

Основной формой работы с детьми является творческая работа и творческие задания.

3. Наглядные подготовительные упражнения с использованием «подсказывающих» ситуаций при обследовании глухого или слабослышащего ребенка с выраженным системным недоразвитием речи

Для проведения обследования воображения с помощью модифицированного варианта методики Е. П. Торренса можно проводить подготовку ребенка следующим образом (в подготовке участвуют два обследующих взрослых):

- На листе бумаги помещают три изображения незаконченных квадратов. Один обследующий показывает первое изображение ребенку, а затем второму обследующему. После этого он обращается на глазах ребенка ко второму взрослому: «Что тут? Дорисуйте». Второй взрослый после «раздумий» дорисовывает изображение. Получается, например, телевизор. Рисунок обсуждается: «Да. Может быть так. Телевизор».

- После этого первый обследующий обращает внимание ребенка на второе изображение. «Что тут?» и говорит: «Я дорисую». Далее задумывается, потом говорит, например, «Я думаю, это платок» и дорисовывает платок.

- Третий незаконченный элемент он предлагает уже дорисовать ребенку: «Что тут? Дорисуй».

- Если возникают сложности, например, ребенок рисует то же самое, что и взрослый, педагог рисует еще один незаконченный квадрат и предлагает на выбор несколько табличек со знакомыми ребенку словами: ДОМ, КОВЕР, КНИГА, МЯЧ и т. п.

- Таким образом, у ребенка формируется (или расширяется) понимание значение слова «дорисуй», он становится достаточно подготовленным к восприятию дальнейшей инструкции, необходимой для выполнения тестового задания - дорисовывания восьми геометрических фигур.

Для проведения обследования с помощью теста Роршаха проводится следующая подготовка ребенка:

- Для того, чтобы ребенок понял инструкцию «На что похоже?» взрослый на глазах ребенка быстро рисует траву, дерево, а над ними - солнце, облако.

- При этом по мере создания рисунка по поводу каждого объекта задается вопрос о том, что ребенок видит (дерево, солнце, облако).

- Вопросы задаются в устной форме достаточно четко, обращается внимание на то, воспринял ли ребенок слухозрительно данный речевой материал.

- В случае непонимания вопрос предъявляется в письменном виде. При этом надо стараться, чтобы малыш хорошо понимал значение вопроса. Например, в описываемом случае задается вопрос «Что это?» (а не «Что ты видишь?»). После ответа «облако» взрослый рисует еще одно и опять спрашивает: «Что это?». Третье облако взрослый рисует похожим, например, на собаку. Спрашивает: «Что это?» и после ответа «Облако» задаёт вопрос «На что похоже?».

- Таким образом, вопрос ложится в контекст понятной для ребенка ситуации. Ребенок уже по ситуации может понять, о чем его спрашивают.

- В случае, если ребенок не отвечает, взрослый предлагает помощь следующим образом: он даёт на выбор несколько слов в качестве ответов: «На что похоже? На собаку? На рыбу? На дом?». Если и в этом случае возникают затруднения, взрослый увеличивает помощь: он даёт на выбор несколько табличек: СОБАКА, РЫБА, ДОМ. Показав на облако, похожее на собаку, а затем на таблички, взрослый предлагает выбрать одну из них. При этом он сопровождает свои действия словами: «Тут - что? Собака? Рыба? Дом?».

- Такая «пошаговая» помощь позволяет переходить далее непосредственно к

тестовому заданию. Взрослый показывает пятно Роршаха и задаёт вопрос «На что похоже?».

Могут быть и другие варианты предварительной работы. Так, взрослому можно показать ребенку пятно, по форме напоминающее, например, руку. Рядом он располагает несколько рисунков с изображением цветка, руки, домика, бабочки и др. Показав на пятно, а затем на все изображения предметов, он задаёт вопрос «На что похоже?» в сопровождении естественного жеста. С детьми, имеющими более высокий уровень речевого развития, обследование проводится иначе, с использованием более сложного речевого материала.

4. Элементарные инструкции по технике обсуждения изобразительного материала, отражающие суть и важность арт-терапевтического обсуждения (Копытин А.И. [88], Ball В. [89]).

Инструкции для автора изобразительной продукции:

- Должен иметь возможность рассказать о своей работе так, как он хочет.
- Комментирует те или иные части рисунка, проясняет их значение, описывает определенные формы, предметы, персонажи.
- Описывает свою работу (или отдельные элементы изображения) от первого лица, по возможности строит диалоги между отдельными частями работы, независимо от того, чем являются эти части. Если участник затрудняется в обозначении той или иной части изображения, арт-терапевт может дать свое объяснение. При этом следует спросить участника, насколько это объяснение представляется ему верным, - это можно выяснить как по вербальным, так и по невербальным реакциям участника.
- Фокусирует свое внимание на цветах. О чем они говорят ему? Даже если он не знает, что означает тот или иной цвет, фокусируясь на нем, он может что-то понять. Необходимо учитывать при этом, что цвета в одних случаях отражают свойства объектов, в других - отношение автора к этим объектам.

Инструкции для арт-педагога (арт-терапевта):

- Фиксирует особенности интонации, положение тела, выражение лица, ритм дыхания участника и использует эти наблюдения в дальнейшем обсуждении. Также предметом наблюдения со стороны арт-терапевта является возможное сильное напряжение участника в процессе обсуждения. В этом случае его внимание необходимо переключить на другую тему.
- Помогает участнику обнаружить связь между высказываниями об изобразительной работе и его жизненной ситуацией, осторожно задавая ему вопросы о том, что и каким образом может отражать данная работа. Следует сознавать, что участник может быть не готов принять объяснения арт-терапевта.
- Рассказывает о том, что он чувствовал в процессе создания работы, до ее начала, а также после ее завершения.
- Должен иметь возможность работать в удобном для него темпе, сознавая при этом, что он будет изображать то, что готов изобразить и отражать те состояния, к исследованию которых он готов. Он также должен иметь возможность почувствовать, что он сам контролирует изобразительный процесс и его результаты.
- Выделяет в работах наиболее устойчивые темы и образы. Со временем участник будет готов к тому, чтобы увидеть в своих изображениях единые смысловые линии в контексте всей проделанной работы.

Вместо независимой интерпретации формальных признаков изобразительной продукции используются разнообразные речевые стратегии, во многом проясняющие символику и скрытый смысл. Наряду с разнообразными формами обсуждения, разворачивающегося в связи с материалом изобразительной продукции, отслеживаются особенности мимики, движений, невербальной звуковой экспрессии и других реакций человека [86].

Тема 5. Виды арт-методов, приемы, изобразительные средства и материалы

Сегодня исследователи достаточно глубоко обосновали, что арт-терапия представляет собой не единый метод, а делится на множество методов, как правило, связанных с различными психологическими теориями личности, разными способами утилизации творческой активности клиентов и моделями психотерапевтического взаимодействия (Копытин А.И. [35; 37], Шахбазова Е. [34] и др.). В одних случаях арт-терапия напоминает терапию занятостью, поскольку основным содержанием арт-терапевтических занятий выступает свободная изобразительная деятельность больных. Это, например, характерно для широко распространенной за рубежом модели арт-терапевтического ателье (студии).

В других случаях, по свидетельству Копытина А.И. [37], арт-терапия представляет собой подобие консультирования и вербальной психотерапии, поскольку значительная часть занятия отводится на обсуждение процесса и продуктов творческой деятельности больного в контексте его психологических проблем и системы отношений. При этом, наряду с изобразительной деятельностью, в качестве важных факторов терапевтических изменений выступают разные специальные приемы, характерные, например, для психоаналитической, экзистенциально-гуманистической, когнитивно-поведенческой или иных школ психотерапии.

Российский метод «Системная арт-терапия» (САТ) базируется на транстеоретическом подходе, биопсихосоциальной концепции болезней, психологической концепции личности как системы отношений человека с окружающей средой и концепции творчества как способа поддержания и регуляции идентичности и формы защитно-приспособительного поведения (Копытин А. И. [35]). САТ является комплексным видом лечебно-реабилитационного воздействия, включающим не только занятия художественным творчеством, но и межличностное взаимодействие, обсуждение продуктов творчества пациентов в контексте их проблем и системы отношений, а также применение различных психотерапевтических приемов, реализуемых на основе личностного подхода.

В целом, большинство методов современной арт-терапии задействуют фактор творческой активности с его актуализирующей, экспрессивно-катарсической, регулятивной, организующей, защитной и иными функциями. Вместе с тем в арт-терапевтических методах активно задействуются фактор терапевтических (групповых) отношений и обратная связь (Кокоренко В. Л. [46], Аметова Л.А. [49] и др.).

Как видим существуют различные классификации арт-методов, которые в большей степени касаются арт-терапии (Копытин А. И. [35; 37; 38], Лебедева Л.Д. [44; 45], Бетенски М. [90] и др.). Мы попытались их обобщить и создать единую, но по разным основаниям.

1) *По активности воздействия арт-методы делим на пассивные и активные:*

а) пассивные: рассматривание картин и др. художественных произведений, чтение книг, прослушивание музыкальных произведений, метод любования (рассветом, закатом, красками в изобразительном творчестве и т.д.) и др.

б) активные: методы создания продуктов творчества (рисунков, декоративных поделок, скульптур и т.д.)

2) *По содержательной структуре арт-методы могут быть структурированными и неструктурированными:*

а) в структурированных методах приемы и техники жестко задаются и предлагается готовый материал;

б) в неструктурированных методах сам индивид выбирает техники, процедуры и приемы, материал для арт-сессии также подбирается свободно (в случае с детьми - по рекомендации психолога).

Также надо учитывать, что существуют два основных механизма психологического коррекционного воздействия, характерных для методов арттерапии.

Первый механизм состоит в том, что искусство позволяет в особой символической форме реконструировать конфликтную травмирующую ситуацию и найти ее разрешение через реструктурирование этой ситуации на основе креативных способностей субъекта.

Второй механизм связан с природой эстетической реакции, позволяющей изменить действие "аффекта от мучительного к приносящему наслаждение" (Л. С. Выготский [67]).

В связи с этим *по типу психологического коррекционного воздействия мы выделяем:* 3) *арт-методы символической реконструкции и арт-методы эстетического наслаждения.*

а) арт-методы символической реконструкции связаны с процессом осознание травмирующей или стрессогенной ситуации и её символическое переосмысление;

б) арт-методы эстетического наслаждения мы связали с природой эстетической реакции и согласно этому они работают на неосознаваемом уровне, когда личность реализует свои бессознательные порывы в творчестве и таким образом наслаждаясь красотой, красками, или самим процессом созидания, она освобождается от негативного.

4) Выделяем также *виды арт-методов на основании варианта процедуры применения:*

а) методы использования уже существующих произведений искусства через их анализ и интерпретацию индивидом;

б) методы побуждения индивидов к самостоятельному творчеству;

в) методы использования имеющегося произведения искусства

г) методы самостоятельного творчества клиентов;

д) методы творчества самого психолога (лепка, рисование и др.), направленные на установление взаимодействия с индивидом.

5) *По типу приложенности к определенному виду деятельности или искусства мы выделили: игровые, импровизационные, изобразительно-прикладные, музыкально-изобразительные методы.*

а) Игровые методы с арт-контекстом:

- коллективные творческие игры;

- игровая терапия;

- игры-драматизации, в том числе и народные игры.

б) Импровизационные методы в основе которых лежит импровизационное творчество индивида. К этим методам относятся:

- *метод театрализации* относится к словесно-изобразительным в арт-педагогике;

- *метод свободной импровизации* больше похож на игру-драматизацию, но в отличие от неё сюжеты для применения придумывают сами дети (жизненные ситуации, понравившиеся отрывки мультфильмов, сюжеты из компьютерных игр и т.п.);

- *метод инсценирования* предполагает кроме драматической части ещё и изобразительную: подготовка оформления зала или театральной студии, изготовление декораций, костюмов и т.д.

в) Изобразительно-прикладные методы направлены на решение задач художественного развития ребенка, облегчение процесса учения, мыслительной деятельности. Эти методы соединяют интеллектуальное и художественное восприятие мира, приобщают учащихся к духовным ценностям через целостную сферу искусства и т.д.

Эти методы мы разделили на:

- *художественно-изобразительные* (связанные с красками и др. художественными средствами);

- *декоративно-прикладные* (прикладная практическая деятельность с бумагой, природными материалами, в том числе с песком, глиной и т.д.).

Продуктами художественно-изобразительных методов являются все виды рисунка или изображения (собственно рисунок, живопись, графика, монотипия и др.), сюда же можно отнести работу с гримом (как вид живописи «по лицу»), инсталляции, коллажи, художественное фотографирование. Четыре типа изображений выделяет Э. Крамер [54], они отражают как возрастную динамику развития рисунка, так и индивидуально-личностные особенности ребенка:

1-ый тип - это бесформенные и хаотичные каракули;

2-ой тип - конвенциональные стереотипы (схемы);

3-ий тип - пиктограммы

4-ый тип - собственно художественные произведения.

Каракули, например, с точки зрения авторов, представляя собой исходную стадию детского рисунка, в более старшем возрасте могут выражать чувство беспомощности и одиночества. Стереотипные схематические изображения и пиктограммы, принадлежащие руке взрослого человека, могут отражать сублимацию подавленных желаний или потребность в защите. Особого внимания при анализе рисунков заслуживает цвет. Так, преобладание серых тонов, а также темных свидетельствует об отсутствии жизнерадостности, а яркие, насыщенные краски характеризуют активный жизненный тонус, оптимизм

Продуктами декоративно-прикладных методов являются мозаики, продукты лепки (скульптуры, бюсты и т.п.), аппликации, квиллинг, изготовление масок, кукол (из ниток, лоскутков и пр.) и т.д.

г) Музыкально-изобразительные методы: музицирование, танцевально-двигательные методы и ритмотерапия.

- *Метод музицирования* является в основном вспомогательным в арт-педагогике. Музыка позволяет создать на уроке комфортную обстановку для обучения, нормализовать основные функции организма - дыхание, артериальное давление, сердечные ритмы, стимулировать слуховую активность при восприятии музыки, улучшить координацию движений под музыку через мимическую гимнастику, пластическое интонирование музыкальных пьес, драматизацию образов

Метод основан на том, что совместное переживание музыки – наиважнейший контакт, который часто бывает решающим для успехов ученика. Таким образом, педагог создает условия для развития ярких музыкальных впечатлений, для работы над художественным образом.

Сейчас в России широко известен опыт применения метода музицирования в реализации программ музыкального образования дошкольников и младших школьников - Тютюнникова Т. Э. («Элементарное музицирование»), Буренина А. И. («Ритмическая мозаика»), Рокитянская Т. А. («Каждый ребенок - музыкант»).

- *Танцевально-двигательные методы* основаны на идее, что душевная жизнь человека самым непосредственным образом связана с телом, с движениями. Главными достоинствами этих методов является их преемственность традициям древнейших культур. Большое влияние на развитие этих методов в большей степени в арт-терапии оказала аналитическая психология К. Юнга, а также психоаналитическая теория (в большей степени взгляды Вильгельма Райха на характер человека как защитный панцирь, сдерживающий инстинктивные проявления человека).

Остановимся подробнее на приемах или техниках танцевально-двигательных методов:

- Прием кинестетической эмпатии или техника установления контакта (применяется в большей степени с регрессивными малоговорящими учениками) заключается в разделении одного и того же двигательного паттерна, при ходьбе с ними помогает установить начало отношений.

- Прием преувеличения заключается в акцентировании на определенном аспекте чего-либо двигательного поведения (например, быстрое и неожиданное движение рукой или подпрыгивающие движения ног). После того как педагог привлек внимание индивида к этому паттерну, он может предложить преувеличить движение, чтобы более четко выделить характеризующее качество.

- Прием трансформации движения в коммуникацию проводится с движениями, которые являются дисфункциональными по своей природе (чаще используются с аутентичными детьми, в меньшей степени - в массовой школе).

В целом танцевально-двигательные методы используются для интеграции социальной, когнитивной, эмоциональной и физической сфер индивида.

- *Метод ритмотерапии* основан на том, что танец, мимика и жест, как и музыка, являются одним из древнейших способов выражения чувств и переживаний. Ритм, который диктует музыка головному мозгу, снимает нервное напряжение, улучшая тем самым речь ребёнка. Движение и танец, помимо того, что снимают нервно-психическое напряжение, помогают ребёнку быстро и легко устанавливать дружеские связи с другими детьми, а это также даёт определённый психотерапевтический эффект.

В арт-методах в последние годы ярко о себе заявляют *фольклорный арт-педагогический метод*, как путь приобщения к народной культуре (опыт практиков-музыковедов из России - Мурашовой Т.А., Игумновой Т.Т., Осеевой Н.А. и др.).

Музыкальный фольклор в свете проблемы приобщения ребенка к традиционной народной культуре рассматривается как подлинник и характеризуется такими свойствами, как традиционность; устность (специфика организации и передачи фольклорного текста); синкретизм (единство вербального, певческого, танцевального, инструментального, театрално-игрового начал); вариативность (личностный исполнительский поиск, ориентированный на заданный традицией образец); коллективность (ансамблевая природа народных песен, коллективное и индивидуальное начало в детском творчестве); функциональность (связь фольклорного текста с жизнью, ситуацией исполнения).

Приемами данного метода являются: подражание, совместные действия (подпевание, подхватывание, пение «за следом» и др.), диалог, побуждения к творческим проявлениям ребенка.

Как видим оснований для классификации арт-методов больше чем достаточно и это далеко не окончательный перечень классификаций, и он не претендует на окончательную редакцию. Различные авторы и исследователи в области арт-терапии и арт-педагогике не остановили своих изысканий в области четкого разделения арт-методов на терапевтические и педагогические. Общим в них является то, что важнейшей техникой воздействия в арт-методах является техника активного воображения, направленная на то, чтобы столкнуть лицом к лицу сознательное и бессознательное и примирить их между собой посредством аффективного взаимодействия.

Выделим общие приемы арт-педагогике:

наглядно-зрительный - наблюдение, рассматривание предметов (явлений, объектов);

наглядно-слуховой - слушание музыки, звуков, издающих предметом (явлением, объектом);

наглядно-чувственный - попробовать на вкус, потрогать, почувствовать запах предмета (явления, объекта);

наглядно-экстрасенсорный - выражение своих ощущений, чувств, эмоций, ассоциаций в разных видах деятельности.

Теперь остановимся на арт-педагогических средствах. Они дают возможность неформально реализовать процесс интеграции научных и практических знаний из разных учебных дисциплин, что снижает учебную перегрузку детей.

Арт-педагогические средства могут:

- быть равноправным источником учебной информации, своеобразным «голосом» в учебном диалоге, рассказывающим о субъективных состояниях, тонких нюансах эмоционального движения, душевных переживаний другого человека;
- обеспечивать личностно-субъективированное переживание («проживание») учебно-воспитательного содержания, актуализацию и обнаружение личностных смыслов;
- быть источником аутентичной информации, на основе которой возможно создание эмоционального или историко-культурного контекста изучаемого учебного материала (своеобразная «переключка» времен, эмоциональных состояний, характеров, человеческих индивидуальностей);
- создавать поле самых разнообразных ассоциаций, ощущений, мыслей, обеспечивая тем самым режим информационного дополнения, обогащения учебно-воспитательного содержания индивидуальным (уникальным) опытом участников;
- способствовать трансформации исходных установок, позиций, привычных ракурсов восприятия и оценки;
- стать источником самопознания, самовыражения, ценностно-смыслового обогащения «Я»-концепции.

Для арт-терапевтической или арт-педагогической работы необходимо иметь широкий выбор различных изобразительных материалов. Наряду с красками, карандашами, восковыми мелками или пастелью зачастую употребляются также журналы, цветная бумага, ткани, фольга, пластилин, глина, специальное тесто - для лепки, песок с миниатюрными фигурками - с целью «игры с песочницей», дерево и другие материалы. Бумага для рисования должна быть различных форматов и оттенков. Важно также иметь кисти разнообразных размеров, губки для закрашивания масштабных пространств, ножницы, нитки, всевозможные типы клеев, скотч и т.д. Качество материалов должно по возможности быть достаточно высоким, так как в противном случае это может снизить ценность самой работы и её результатов в глазах пациентов.

Выделим основные самые необходимые изобразительные средства и материалы: карандаши, фломастеры, краски, гуашь, восковые мелки, пастель, соус, сангина, художественный уголь, кисти, палитра, баночки с водой, губка, бумага разных форматов, цветов и оттенков, различной плотности и текстуры, картон, фольга, клей, скотч, ножницы, нитки, веревки. Для коллажей понадобятся старые журналы, открытки, репродукции, фотографии. На некоторых занятиях используются ткани, глина, пластилин, специальное тесто, мел, песок с миниатюрными фигурками, дерево, природный, поделочные и иные материалы для создания объемных композиций.

В представлениях (перформансах) могут потребоваться грим, свечи, костюмы, музыкальные инструменты.

Специалисты отмечают особую важность понимания специфики и осмысленного применения тех или иных изобразительных средств, материалов в зависимости от ситуации, проблемы человека или группы. Каждый изобразительный материал задает определенный диапазон возможных способов действия с ним, стимулирует субъекта к различным видам деятельности и до некоторой степени позволяет управлять его активностью [44]. Обычно предпочтение, отданное тому или иному художественному материалу, может зависеть от состояния личности «здесь и теперь», а также отражать потребность в маскировке переживаний, желание контролировать эмоции и многое другое. В результате различаются и способы работы с художественными материалами. Дети в зависимости от индивидуальных особенностей характера и поведения, либо конкретной ситуации могут демонстрировать различную степень активности, выбирая тот или иной способ:

- 1) Манипуляции с целью исследования физических свойств материала.
- 2) Разрушительные действия - рвание бумаги, порча карандашей, фломастеров,

неаккуратные действия с водой и красками и т. д. (в случаях деструктивного поведения).

3) Стереотипное воспроизведение одних и тех же рисунков, действий.

4) Рисование графических пиктограмм.

5) Создание художественных образов, отвечающих потребности ребенка в самовыражении и коммуникации с окружающими (Э. Крамер [54]).

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите и кратко опишите виды арт-методов по активности воздействия.
2. Выделите два вида арт-методов, различаемых по содержательной структуре.
3. Охарактеризуйте арт-методы, выделяемые по типу психологического коррекционного воздействия.
4. Назовите виды арт-методов на основании варианта процедуры применения.
5. По типу приложенности к определенному виду деятельности или искусства мы выделили игровые, импровизационные, изобразительно-прикладные, музыкально-изобразительные методы. Кратко охарактеризуйте каждый из них.
6. На какие два подвида делятся изобразительно-прикладные методы? Кратко опишите оба подвида методов.
7. Охарактеризуйте музицирование, танцевально-двигательные методы и ритмотерапию как основные подвиды музыкально-изобразительных методов.
8. Выделите основные самые необходимые изобразительные средства и материалы.
9. Охарактеризуйте специфику арт-педагогических средств.
10. Перечислите общие приемы арт-педагогики.

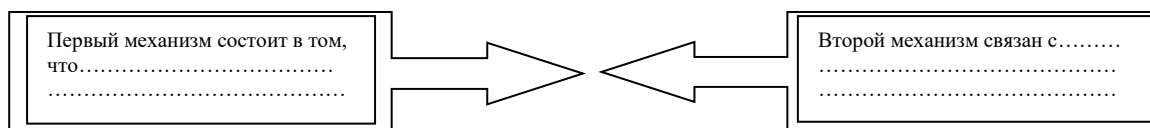
Учебные задания

Продолжи утверждения в соответствии с твоим пониманием темы или вставь недостающие понятия:

1. Сегодня исследователи достаточно глубоко обосновали, что арт-терапия представляет собой не единый метод, а.....
2. Российский метод «Системная арт-терапия» (САТ) базируется на.....
3. По активности воздействия арт-методы делим на.....
4. По содержательной структуре арт-методы могут быть.....
5. По типу психологического коррекционного воздействия мы выделяем.....

Дополни схемы содержанием:

Два основных механизма психологического коррекционного воздействия, характерных для методов арттерапии (по Л. С. Выготскому[67])

Способы работы с художественными материалами (по Э. Крамер [54]).

.....
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Проверь себя, еще раз просмотрев тему 5.

Тема 6. Применение арт-методов в инклюзивной среде дошкольной организации

Дошкольный период является тем ответственным периодом жизни ребенка, когда формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие человека. Так, по некоторым наблюдениям современных исследователей дошкольного детства (Шаграевой О.А. [91]; Урунтаевой Г.А. [92]; Смирновой Е.О. [93] и др.), ребенок в возрасте до 3-х лет приобретает от 60 до 70% информации об окружающем мире, а за всю оставшуюся жизнь - только 30-40%.

В раннем возрасте лежат истоки многих проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги: сниженная познавательная активность, нарушения коммуникации (повышенная застенчивость, замкнутость или, напротив, гиперактивность и агрессивность детей).

Важность и значимость дошкольного образования обусловлена тем, что только в обществе сверстников, через грамотно организованные специфические виды детской деятельности (игру, изобразительную деятельность, конструирование, наблюдение и экспериментирование) у ребенка дошкольного возраста формируются базисные качества личности (мышление, память, внимание, воображение и речь).

Дети с ООП чаще всего обречены на сегрегацию, то есть принудительное отделение от общества. Они проходят обучение в специализированных интернатах, коррекционных школах, реже родители выбирают для них домашнее обучение или обучение посредством дистанционных технологий. Эти дети овладевают знаниями, могут получить даже высшее образование. Но применить свои знания в жизни, реализовать весь свой потенциал зачастую не могут из-за проблем социализации (Волосовец Т. В. [94]).

Образовательный процесс детского сада предусматривает как уход и заботу о детях, так и процессы воспитания и обучения знаниям, важным жизненным навыкам, развитие личностных качеств и способностей детей, коррекцию их дефицитов в развитии. Включение детей с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс дошкольной организации образования изменяет, прежде всего, установки взрослых на детей - у всех детей есть особенности, особые образовательные потребности не только у «особых». Но если мы начинаем создавать особые условия для «особых» детей, то нарушаем принцип равных прав для других детей. Чтобы сохранить его, надо научиться работать со всеми детьми, учитывая их индивидуальные особенности.

Детей с тяжёлыми речевыми расстройствами при сохранном слухе и интеллекте отличают значительные нарушения речи, влияющие на формирование других сторон психики. Им присущи отклонения в эмоционально-волевой сфере, трудности полноценной коммуникативной деятельности.

Для детей с задержкой психического развития характерен замедленный темп формирования психических функций и личности. У всех детей с ЗПР отмечаются эмоционально-волевые нарушения.

У детей с тотальным недоразвитием имеется диффузное органическое поражение коры головного мозга. Это проявляется в недоразвитии всей познавательной деятельности ребёнка и его эмоционально-волевой сферы.

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата - это дети с различными двигательными расстройствами, имеющими органическое центральное или периферическое происхождение. Самую многочисленную группу среди них представляют дети с ДЦП. Среди основных направлений работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо выделить стимуляцию

двигательной активности, профилактику и коррекцию коммуникативных нарушений, формирование эмоционально-волевой сферы, личности ребёнка.

Категория детей с нарушением слуха включает в себя неслышащих, слабослышащих и позднооглохших детей. Так как слух играет важную роль в развитии и функционировании речи, у всех этих детей в первую очередь страдает речевое развитие. В работе с такими детьми особый акцент следует делать на развитие всех сторон личности, в том числе и их коммуникативных способностей.

Дети с нарушением зрения испытывают трудности в зрительном восприятии предметов и явлений, при оценке пространственных признаков предметов. Установление контактов этих детей со здоровыми сверстниками затруднено. Самооценка детей с нарушением зрения часто снижена. Такие дети нуждаются в особенной помощи при социальной адаптации.

Среди детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы есть дети с эмоциональными нарушениями, с нарушениями поведения, с сочетанием этих нарушений. Особую группу таких детей составляют дети с расстройствами аутистического спектра.

Особую категорию среди детей с интеллектуальными нарушениями представляют дети с синдромом Дауна (далее - дети с СД). В настоящее время это самая распространенная генетическая патология. По статистике, частота рождений детей с СД в мире составляет 1 на 1000 [95].

Дети с СД имеют ряд особенностей физического, когнитивного и эмоционального развития. Как правило, они позже своих ровесников проходят общие этапы развития. Хотя сегодня такие дети официально уже не считаются необучаемыми, их социальная и образовательная инклюзия по-прежнему затруднена [96].

Применение различных методов арт-терапии с учётом данных психологических особенностей детей могут значительно повысить эффективность работы.

Здесь мы должны основываться на нейрофизиологическом действии арт-терапии, суть которой изложена в работах К. Ханнафорд [97], Т.Г. Визель [98], О.А. Скрыбиной [99], О.А. Мотанцевой [100]. Если кратко изложить этот механизм, то он будет действовать примерно так:

- Образное воспринимающее правое полушарие обрабатывает информацию целиком, глобально, и связано оно с ритмом, эмоциями, интуицией, движениями, в целом с бессознательными психическими процессами. Развиваясь первым, оно доминирует до семилетнего возраста.

- Левое, рационально-логическое полушарие, действует как исполнитель, обеспечивая анализ и синтез принимаемой информации (при транспонированных полушариях происходит наоборот).

- Полушария в центре связаны мозолистым телом - узлом нервных окончаний. Мозолистое тело обеспечивает взаимодействие нервных окончаний. От этого процесса и зависит качество, ясность и целостность мышления.

- При дефекте функций и систем организма арт-терапия воздействует на правое полушарие через образы, движения и ритм, создавая в нем «здоровые образы».

- Мозолистое тело переносит «образы» в левое полушарие и формирует нейронные связи, восстанавливающие и налаживающие более здоровый процесс работы мозга ребенка. В результате происходит щадящее лечение и коррекция дефекта.

Кандидат политических наук, генеральный директор ООО «Центр междисциплинарной нейронауки» в Санкт-Петербурге - Н.М. Сланевская полагает, "что механизм лечебного влияния арт-терапии или любого другого творчества можно объяснить по аналогии, основываясь на теории Бехтеревой [101]. Согласно Бехтеревой Н.П. при хроническом заболевании мозга развивается УПС (устойчивое патологическое состояние) мозга - новый гомеостаз, но уже не здорового, а больного мозга, который удерживает в больном состоянии мозг и является адаптационным

состоянием к среде больного организма. Причем Бехтерева Н.П. выделяет три основных фактора: «(1) общую реорганизацию состояния и взаимодействия мозговых (и организменных) систем, (2) дальнейшее поддержание этой реорганизации по существу теми же реакциями организма, которые ранее удерживали гомеостаз здоровья, причем (3) поддержание реорганизации на основе сформированной матрицы долгосрочной памяти» (Бехтерева Н.П. [102]).

Сформулируем свое объяснение влияния арт-терапии или просто творчества на здоровье человека следующим образом: При повторяющихся занятиях арт-терапией или другим творчеством с повторяемым “потокowym состоянием” развивается УТС (устойчивое творческое состояние мозга) - новый гомеостаз, который удерживает человека в состоянии творческого энтузиазма, отвлекая от проблем со здоровьем и психикой и адаптируя функции мозга к задачам творческого самовыражения с соответствующей нейрохимией и волновым ритмом. Происходит общая реорганизация работы мозга, которая поддерживается теми же реакциями организма, которые ранее удерживали гомеостаз болезни, и происходит это на основе сформированной матрицы долгосрочной памяти. Устойчивое творческое состояние изменяет состояние мозга и нейрохимию. Таким образом УПС переходит в УТС и в этом заключается целебный эффект творчества, и арт-терапии в частности” (Сланевская Н.М. [101, с. 288-289]).

Также для понимания механизма влияния арт-терапии на снятие патологических состояний человека важна открытая американским нейропсихологом и физиологом, профессором психобиологии, лауреатом Нобелевской премии (1981) Сперри Роджер Уолкотт [103] функциональная специализация полушарий головного мозга, которая позволила выявить основные различия в работе полушарий головного мозга человека.

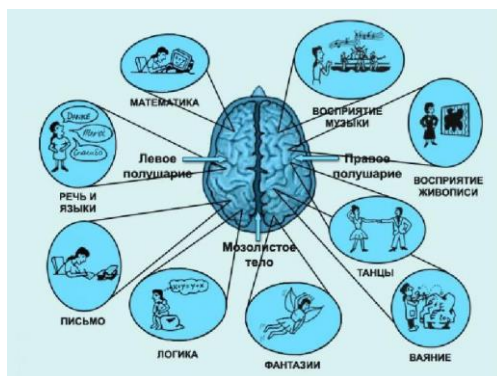

Рисунок 1. Основные различия в работе полушарий головного мозга человека по свидетельству Р. Сперри [103]

Как видим на рисунке 1, левое полушарие (соответствует правому полю зрения, реактивной чувствительности правой половины тела и управляет правосторонними мышцами) реагирует на все языковые и логико-аналитические вопросы и отвечает у человека за чтение, письмо, счет и вычисления. В нем сосредоточены все семантические, фонетические, грамматические и синтаксические функции. Здесь генерируются «произвольно» управляемые, точные движения (которые также можно топографически локализовать на кортексе), равно как и спонтанные движения при акте речи. Предметы, осязаемые правой рукой, могут быть названы. Оно порождает организованное во времени последовательное поведение и, по-видимому, в его компетенции находится вербально-аналитическое мышление (реактивность левого полушария подобна языку дискретных знаков - цифровому языку). При повреждении левого полушария пациенты могут даже петь песни, но не могут произносить отдельные слова, понимают значение римских, но не арабских цифр. Левое полушарие неспособно охватывать или создавать пространственно-временные процессы и образы в их целостности (Р. Сперри [103]).

По рисунку 1 видно, что правое полушарие (соответствует левому полю зрения, реактивной чувствительности левой половины тела и левосторонней моторике). Оно ответственно за целостное восприятие сенсорной информации и управляет преимущественно произвольными движениями, а также сложными поведенческими процессами. Повреждение правого полушария вызывает нарушения процессов взаимосвязного поведения. При тестировании правое полушарие обнаруживает правильное обращение с предметами, взятыми рукой, и правильный выбор наощупь, немедленное и соответствующее обстоятельствам узнавание сложных рисунков, структур и конфигураций (Р. Сперри [103]).

Также правое полушарие обеспечивает более точное зрительное восприятие пространства, чем левое, но оно далеко уступает левому во всех речевых и арифметических функциях - осязаемые левой рукой предметы определяются правильно, но правое полушарие не может их назвать. В нем воображение и мышление отражаются в образах. Правое полушарие участвует в лишенной аналитической оценки восприятии музыки и обеспечивает воспроизведение целой мелодии, а также аффективную моторику (мимику, жесты, тембр). В общем функция правого полушария может быть охарактеризована как целостно-синтетическая, вневременная и конструктивная (Р. Сперри [103]).

Из этого можно сделать вывод, что правое полушарие обладает своим собственным сознанием и что его способности, такие как, например, решение невербальных и зрительно-пространственных задач, отличаются от левого.

Значит уже в дошкольном возрасте с помощью методов арт-терапии и арт-педагогике возможна тренировка правого полушария и компенсация не развитых долей головного мозга.

На важную роль искусства в воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии указывали представители зарубежной специальной педагогики прошлого Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли, а также отечественные психологи и врачи А.И. Граборов, В.П. Кащенко и др. Объективно доказано положительное влияние различных форм искусства, таких как музыка, изобразительное искусство, на детей с умственной отсталостью, с ДЦП, на аутичных детей.

Надо отметить, что дети с нарушением интеллекта - наиболее многочисленная категория аномальных детей. Главной задачей обучения и воспитания таких детей является развитие их потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие им трудовых и других социально значимых навыков и умений, изобразительная деятельность является одной из форм усвоения ребенком социального опыта.

Много лет назад один мудрец сказал: «Один рисунок стоит тысячи слов». Эта восточная мудрость, пожалуй, наиболее точно отражает основную идею изобразительной деятельности. Поэтому, именно она очень важна для всестороннего развития и воспитания ребёнка с нарушением интеллекта.

Использование разных направлений арт-терапии в работе с дошкольниками является также эффективным способом развития мелкой моторики. Это оказывает непосредственное влияние на развитие мышления, так как «чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» (Смирнова Е.О. [93]).

В психокоррекционной практике арт-терапия психологами рассматривается как совокупность методик, построенных на применении разных видов искусства в своеобразной символической форме, которые позволяют с помощью стимулирования креативных проявлений ребенка осуществлять коррекцию психоэмоциональных, поведенческих и других нарушений личного развития.

Изотерапия оказывает развивающее воздействие и на познавательную сферу психики ребенка через сенсорное восприятие. Именно с сенсорного, в том числе тактильного восприятия, начинается формирование и развитие мысленных процессов.

Неудивительно, что маленький ребенок реагирует на все: приятный свет, на красивую музыку и любые другие звуки, на ощущения от прикосновения к чему-либо. Если ребенок весь этот многообразный мир постигает рядом с родителями и педагогами, он растет доброжелательным, спокойным и любознательным. Изодетельность для ребенка возможность выплеснуть на бумагу свои чувства. Главным является их успокаивающее и расслабляющее действие. Особенно это касается детей с ООП.

Помимо того, что рисование способствует сенсорному развитию детей, формирует мотивационно-потребностную сторону их продуктивной деятельности, оно также способствует дифференциации восприятия, мелких движений руки, что в свою очередь, влияет на умственное развитие. Рисунок, как игра, «компенсирует малые права ребенка среди взрослых. Ему хочется распоряжаться собой и своими вещами, и рисунок, как игра, позволяет хотя бы иллюзорно осуществить это. Он создает на бумаге свой особый мир, который принадлежит только ему» (Фридель Ленц [104]). Для ребенка чаще важен не результат, а сам процесс рисования. В артпедагогике делается попытка соединить радость от процесса рисования и полученного результата.

При использовании арт-терапии в форме рисунка существуют возрастные ограничения, поскольку до 6 летнего возраста происходит формирование символической деятельности дошкольников, детьми только начинают осваиваться материалы и способы изображений. В данном возрасте изобразительная деятельность служит в качестве игрового экспериментирования и не является формой коррекции [29].

Вместе с тем, изотерапия дает положительные результаты в работе с детьми с различными проблемами: задержкой психического развития, речевыми трудностями, нарушением слуха, умственной отсталостью, при аутизме, где вербальный контакт затруднен. Во многих случаях рисуночная терапия выполняет психотерапевтическую функцию, помогая ребенку справиться со своими психологическими проблемами. [24, с.175]

В изотерапии с дошкольниками могут применяться такие методики и техники:

- *Рисование на мокрой бумаге* - на предварительно смоченном листке бумаги при помощи акварели наносится рисунок; желательно использование максимально возможной палитры цветов. Нужно наблюдать за тем, как цвета смешиваются друг с другом, ощущать свои чувства, возникающие в процессе наблюдения. Далее образованным на листе бумаги узорам дается название.

- *Рисование на мятой бумаге* - в качестве основы для рисунка используется мятая бумага (белая, цветная, фактурная и т.п.). Необходимо предварительно изомнуть бумагу и настроить детей на работу. Рисовать при этом можно красками или карандашами (мелом), можно оборвать края рисунка, оформив его в виде овала, круга и т.д.

- *Техника монотипии* - на стекле при помощи густых красок создается изображение, после чего отпечатывается на лист бумаги; в конце производится обсуждение полученных результатов. Дети дошкольного возраста с удовольствием работают в этой технике, не исключается возможность использования готовых прорисованных форм. Название «монотипия» произошло от греческого слова «monos» - «один», так как отпечаток в этой технике получается только один.

- *«Кляксография»* - это тоже вариант монотипии. Лист сгибается пополам и снова раскладывается на столе. С одной стороны от сгиба наносятся пятна краски (хаотично или в виде конкретного изображения).

- *Техника «пуантилизм»*, возникла из направления в живописи, когда все богатство палитры красок передается чистыми, несмешанными красками. Таким образом, чтоб создать картину, требуется нанести множество точек - мазков основными цветами краски. Отсюда и название техники нанесения рисунка - пуантилизм, от французского слова «pointel» - писать точками. Она способствует, улучшает и

корректирует мозговую деятельность. Здесь также присутствует цветотерапия. Работа с цветом даёт хорошее настроение и хорошие эмоции.

- *Техника раздувания краски* - на лист бумаги наносится водорастворимая краска с большим процентом содержания воды и при помощи трубочки и раздувается получившийся рисунок. Важно при выполнении упражнения использовать максимально возможную палитру цветов. В конце задания ребенок делает попытку распознать получившийся образ, пофантазировать.

- *Рисование на стекле* - работа с витражными красками. Эта техника используется для коррекции тревожности, неуверенности в себе, социальных страхов. Позволяет активизировать детей, снять социальные зажимы.

- *Рисование пальцами* имеет яркий эмоциональный отклик широкого диапазона от полного неприятия и агрессии до радости. Применять следует осторожно из-за возможного негатива и создания стрессовой ситуации для детей.

- *Рисование природными материалами* - рисование с помощью сыпучих природных зерновых культур (окрашенный рис, пшено и т.п.), елочными иголками и т.п. Работы, выполненные в данной технике, отличаются, как правило, эстетическим видом. Кроме того, в этой технике присутствует элемент чуда, который так близок каждому ребенку. Можно использовать такие материалы, как уголь, сангина, соль.

- *Рисование сухими листьями, сыпучими материалами и продуктами* - с помощью листьев и клея (канцелярского или ПВА) создаются изображения: на лист бумаги клеим, который выдавливается из тюбика, наносится рисунок; затем сухие листья растираются между ладонями на мелкие частички и рассыпаются над клеевым рисунком. Лишние, не приклеившиеся частички стряхиваются. Эффектно выглядят изображения на тонированной и фактурной бумаге. Сухие листья приносят детям много радости, они натуральны, приятно пахнут, невесомы, хрупки и шершавы на ощупь.

- *Рисование с помощью соли* - техника рисования акварелью: нарисовать рисунок на влажный рисунок насыпать крупную соль; соль насыпается на всю поверхность листа; после высыхания краски соль стряхивается.

- *Пластилинография* - это техника рисования, принцип которой заключается в создании пластилином лепной картинке на бумажной, картонной или иной основе, благодаря которой изображения получаются более или менее выпуклые, полубъемные.

- *Техника медитативного рисунка - мандала (магический круг)*. Можно использовать бумажный круг, гуашевые краски, восковые мелки.

- *Техника штриховки и каракулей* - работа карандашами, мелками. Штриховка поможет активизировать дошколят, снять напряжение. Предлагается использовать уголь, мелки и карандаши, в т.ч. простые и графитовые.

- *Техника бумагомарания* - спонтанное рисование в абстрактной манере. Игровая оболочка позволяет ребенку без опасений удовлетворить деструктивные влечения.

- *Техника ЭБРУ - рисование на воде*. Древнейшая восточная техника живописи. В переводе «ЭБРУ» - это «облачный», «волнообразный». В Европе рисунки «ЭБРУ» называют - «турецкая бумага» или «мраморная бумага». Техника ЭБРУ подразумевает использование в качестве полотна специальной сгущенной воды, на которую с помощью кисти наносятся краски растворяющиеся в воде и ловко преобразуются кистями и гребнями палочками, в причудливые витиеватые узоры. Бумага (она должна быть для рисования акварелью или плотная шероховатая, простая бумага не годится, т.к. она быстро впитывает жидкость). Суть этой техники сводится к тому, что у жидкостей разная плотность и не растворяющиеся краски не тонут, они удерживаются на воде, создавая тонкую пленку.

- *Рисование ватными шариками* - ребенку предлагают окрасить ватный шарик в краске, положить на бумагу, лежащую на подносе, и шевелить поднос, чтобы шарик

перекатывался. Используется при коррекции повышенной возбудимости и истерических состояний.

- *Рисование цветными карандашами, скрепленными резинкой или скотчем* - используется при коррекции истерических состояний.

- *Рисование мыльными пузырями, смешанными с гуашью* - детям предлагают выдувать пузыри через трубочку для вытеснения агрессии.

- *Рисование мелом* - своеобразный, безвредный и доступный для всех детей вид творчества, т.к. мел - это экологически чистый материал природного происхождения. Дети обычно с увлечением создают рисунки не только на гладком асфальте, но и на листе бумаги. Чтобы рисовать, ребенок должен овладеть некоторыми приемами, приложить умственные и физические усилия.

- *Рисование губкой* - это необычная техника рисования. Здесь ведется большая работа с цветом. Развивается мелкая моторика, тактильное восприятие. Можно использовать обычные хозяйственные губки. В зависимости от размера губки можно получить большие или маленькие отпечатки. Губкой легко закрасить большие поверхности. Можно использовать готовые трафареты, а можно вырезать самим.

- *Точечное рисование* - ватными палочками, пробками, крышками...; используется для снижения агрессии.

- *Рисование шерстяными нитками* - нитка складывается пополам, делается петелька, опускается в гуашь, окрашивается и тянется через бумагу; используется при коррекции повышенной возбудимости.

- *Техника создания коллективных картин* - одновременное рисование на ватмане в разных зонах (от 4 до 6-7 детей). По окончании работы анализируется участие в ней каждого члена группы, характер его вклада и особенности взаимодействия с другими детьми в процессе рисования. Педагог анализирует, наблюдая за ходом работы, как каждый ребенок выстраивает отношения с другими детьми, как он начинает рисовать, сколько места на листе занимает и т.д. Затем возможна консультация психолога о стиле взаимоотношений ребенка в группе и о той позиции, которую он занимает по отношению к другим детям и к себе.

- *Техника свободного рисования* - каждый рисует что хочет на заданную тему. Рисунки выполняются индивидуально, но разговор по окончании работы происходит в группе. На рисование выделяется примерно 30 минут, затем работы вывешиваются и начинается беседа. Сначала о рисунке высказываются члены группы, а потом автор.

- *Коммуникативное рисование* - группа делится на пары, у каждой из них свой лист бумаги, на котором совместно выполняется рисунок на определенную тему. При этом, как правило, вербальные контакты исключаются, участники общаются между собой с помощью образов, красок, линий. После окончания рисования педагог проводит беседу с детьми. При этом анализируются не художественные достоинства работ, а те мысли и чувства, которые возникли у детей в процессе рисования, а также отношения, сложившиеся между ними в ходе работы.

- *Дополнительное рисование* - каждый ребенок, начав рисовать на своем листе, посылает затем свой рисунок по кругу, а его сосед продолжает этот рисунок, внося в него что-то свое и передавая дальше по цепочке. Таким образом, каждый участник вносит свои дополнения в рисунки других детей. Затем каждый из участников рассказывает, что он хотел нарисовать и что получилось в результате общей работы. Особый интерес представляют расхождения в понимании и интерпретации рисунка детской группой и самим автором. Расхождения могут быть обусловлены как наличием в рисунке неосознаваемых автором элементов, так и проекцией на этот рисунок проблем других детей.

Если рассматривать элементы музыкотерапии в работе с дошкольниками, то доказано, что эмоциональная окраска образов, возникающих у дошкольников при восприятии музыки, дифференцируется в зависимости от индивидуальных

особенностей музыкального восприятия, степени музыкальной подготовки [105]. Также доказана эмоциональная значимость музыкальных элементов, что доказывает способность ритма и тональности музыки вызывать у ребенка состояние, адекватное характеру раздражителя: минорные тональности обнаруживают депрессивный эффект, быстрые пульсирующие ритмы действуют возбуждающе и вызывают отрицательные эмоции, мягкие ритмы успокаивают, диссонансы - возбуждают, консонансы - успокаивают [106]. Л. С. Брусиловским [107], В. Ю. Завьяловым [108], Х. Швабе [109] описаны различные эмоциональные отреагирования в процессе использования музыкотерапии.

По мнению отдельных исследователей, музыкальная стимуляция уменьшает время двигательной реакции, повышает лабильность зрительного анализатора, улучшает память и чувство времени, оживляет условные рефлексы. Музыка оказывает влияние на холестеринный обмен: спокойная музыка способствует работе симпатической нервной системы в трофотропном направлении, возбуждающая вызывает обратную реакцию» (Осипова А.А. [78]).

Основными коррекционными направлениями музыкотерапии являются:

- эмоциональное активирование в ходе вербальной психотерапии;
- развитие навыков межличностного общения, коммуникативных функций и способностей;
- регулирующее влияние на психовегетативные процессы;
- повышение эстетических потребностей приобретение новых средств эмоциональной экспрессии.

Исследованием влияния музыки на детей занимались У. Грюс, З Мюллер, И. Медераке, К. Ульбрих [110], детально рассматривавшие разные виды детской музыкотерапии, включая пантомиму, рисование под музыку. Данными авторами описана методика обучения детей распознаванию эмоций на музыкальных уроках с усложнением заданий. На первом уроке дети получают 6 карточек с изображением детского лица с различной мимикой: радости, гнева, грусти, удивления, внимания, задумчивости. Авторы методики назвали их «картами настроения». Прослушав музыкальную пьесу, дети должны поднять одну из карт. Если все поднятые карты совпадают по настроению с настроением музыки, то эмоции, изображенные на них, не называются. На последующих трех уроках дети, наоборот, учатся словесно описывать чувства, вызываемые контрастными музыкальными произведениями и соотносить их с «картами настроения». Так как мимика на «картах настроения» решена неоднозначно, то дети могут сразу после прослушивания одного и того же произведения показать две разные карты. Для характеристики музыкальных образов, своих чувств и звучания музыки дети пользуются наборами полярных определений (веселый - грустный; медленный - быстрый; ясное - мрачное; и т.д.) [78, с. 87].

Из зарубежных методик музыкотерапии для дошкольников приемлемы разработки Х. Швабе - Schwabe Ch. [109], С. Грофа - Grof S [111] и А. Менегетти - Menegetti A. [112]. Рассмотрим их.

В своей методике Х. Швабе выделяет ретроспективную и проспективную фазы музыкотерапии. «Ретроспективная фаза имеет задачей заставить пациента пережить необходимость активного раскрытия внутреннего конфликта. Слушание музыки должно привести к конфронтации пациента со своей внутренней жизнью, своими переживаниями. До того оставшиеся неосознанными или только частично осознанными конфликты преобразуются в конкретные представления. Эта трансформация может служить предварительной ступенью к словесной психотерапии» [109, с. 149-150].

В проспективной фазе, по Швабе, возможны два подхода. Первый подход - разрядка психического напряжения, выражением которого могут быть различные функциональные расстройства органов. Второй - развитие потребности в слушании

музыки, ведущее к стабилизации уравновешенного самочувствия [109, с. 150]. В этой фазе Х. Швабе предполагает использование индивидуальной направленной (на определённые лечебные задачи) и ненаправленной музыкотерапии. Наибольшее значение, по мнению Х. Швабе, имеет индивидуальная направленная музыкотерапия. Как считает учёный, «первая (индивидуальная направленная музыкотерапия) непосредственно включается в ситуацию “врач - пациент” (в последнее время вместо понятия «пациент» употребляется термин «клиент»), между тем как индивидуальная ненаправленная музыкотерапия может быть включена в план лечения нескольких пациентов в одной и той же форме и одновременно» [109, с. 150]. Индивидуальная направленная музыкотерапия у Х. Швабе, выступает в трёх формах: коммуникативной, реактивной и регулирующей.

Согласно Швабе, «коммуникативная форма заключается в совместном слушании музыки с целью создания атмосферы взаимного - между врачом и больным - доверия» [109, с. 150], «реактивная форма...должна вызвать разрешающую аффективно-динамическую реакцию, своего рода катарсис. Реактивная форма особенно показана тогда, когда пациент, склонный к рационализации, уклоняется от существа дела, когда психотерапевтический диалог застыл... Регулирующая форма индивидуальной музыкотерапии имеет задачей тренировку пациента в саморегулировании» [109, с. 151].

Важная роль, с точки зрения Х. Швабе, принадлежит и групповой музыкотерапии. По его мнению, наиболее эффективный метод групповой музыкотерапии - пение (групповая вокалотерапия). Как полагает Швабе «преимущество этого метода заключается в сочетании внимания к своей телесной сфере - функциям гортани, шейной мускулатуры, лёгких, диафрагмы и, по существу, всего организма - с ориентацией на группу» [109, с. 153].

Методика С. Грофа заключается в использовании музыки в качестве психотерапевтического средства в рамках разработанной им холотропной терапии (от греч. holos - весь, целый и tropos - поворот, направление). В холотропной терапии применяется гипервентиляция, а также специально подобранная музыка для индукции неординарных состояний сознания в оздоровительных целях. Как указывает С. Гроф, «во многих великих духовных традициях разработаны приёмы звукового воздействия, индуцирующие не только состояние транса, но обладающие гораздо более специфическим влиянием на сознание. К ним, прежде всего, относятся тибетское многоголосое пение, священные песнопения различных суфистских орденов, индуистские бхаяны и киртаны и особенно древнее искусство нада-йоги, или способа единения через звук. Индийские учения постулируют специфическую связь между звуками определённых вибраций и чакрами. Систематически используя это знание, можно оказывать влияние на состояние сознания в желаемом и предсказуемом направлении» [111]. Автор подчёркивает, что при проведении сеанса холотропной терапии с использованием музыки необходимо «полностью подчиниться музыкальному потоку, позволить ему резонировать во всём теле и отвечать (реагировать) на него в спонтанной непосредственной манере» [111]. И ещё важное замечание С. Грофа: для того, чтобы музыка стала «очень мощным инструментом индуцирования и поддержания необычного состояния сознания... она должна обладать высоким техническим качеством и достаточной мощностью...» [111].

Методика А. Менегетти основывается на активном вовлечении телесности в музыкотерапевтический процесс. Задача музыкотерапевта, по Менегетти, используя средства музыкальной выразительности, прежде всего звучание ударных инструментов, вызвать у участников процесса (работа проводится главным образом с группами) телесное ощущение радости бытия, что, по его мнению, ведёт к оздоровлению организма. «Музыкотерапией, - утверждает Менегетти, - занимаются не для укрепления тех или иных органов: в самом деле, она не ставит целью лишь излечение, а стремится

усилить тот естественный процесс, посредством которого счастливое бытие формирует человека. Исцеление же является неизбежным следствием этого» [112].

Песочная терапия, где увлекательные упражнения и игры позволяет ребенку не только раскрыть свои творческие способности, но и избавиться от страхов, комплексов и эмоционального напряжения, развивает как мелкую моторику, так и сенсорику. Методы и приемы песочной терапии (такие как, пересыпание песка, строительство простых сооружений, рисование песком и т.д.) помогают детям, пережившим какие-либо стрессы: болезнь близких, переезд на новое место жительства, переход в другой детский сад и так далее. Психотерапевты считают, что при работе с песком и водой ребенок проявляет свой внутренний мир и даже может корректировать определенные стороны своей личности. Такая работа также отлично развивает мелкую моторику и учит малыша концентрироваться.

Лепка как метод арт-педагогике включает глинотерапию и тестопластику. Перечислим пластичные материалы, используемые в артпедагогике с детьми дошкольного возраста:

Глина. Очень часто глину рекомендуют в качестве основного пластичного материала для занятий с детьми. Во-первых, глина - это природный продукт, а значит сама по себе несет терапевтический эффект воздействия. Во-вторых - глина пластична и податлива, что очень важно при работе с дошкольниками. В-третьих - возможность отсроченных действий с изделием. (Раскрашивание после высыхания.)

Однако у глины есть свои недостатки: однотонность (однообразие цвета), необходимость в специальной обработке, маркость (сильно пачкает и сушит руки), необходимость обжига, а значит наличие обжиговой печи.

Из практики можно увидеть, что некоторые дети отказываются работать с глиной из-за возможности запачкаться и непрезентабельного эстетического вида.

Предлагаемые виды работы с глиной: создание форм и объектов.

Пластилин: к его положительным свойствам можно отнести доступность в приобретении и использовании, яркие цвета, возможность смешивания цветов, использование в технике “рисование пластилином” (намазывание пластилина на картон, создавая картину), использование в создании объемных композиций, а также фактор “известности” данного материала для ребенка дошкольного возраста. К отрицательным свойствам относят: “искусственность” материала, его пачкающие свойства (менее сильные чем у глины), способность к разрыву (недостаточная пластичность по сравнению с глиной).

Предлагаемые виды работы с пластилином: создание форм и объектов, создание объектов с использованием подручного или природного материала, рисование пластилином.

Тесто: пластичный, мягкий, экологичный материал, заменяющий пластилин в случае, если дети могут его съесть (в случаях с детьми младших групп или имеющих интеллектуальные расстройства). Работать можно как с соленым, так и с обычным тестом. Дети с огромным удовольствием работают с данным материалом. Тесто настолько податливо, что даже трехлетние малыши со слабо развитой кистевой мускулатурой свободно манипулируют и играют, создавая новые формы. К недостаткам теста, можно отнести его однотонность. (Можно добавить пищевые красители или покрасить тесто после запекания).

Предлагаемые виды работы с тестом: манипулирование с тестом, создание форм и объектов (в том числе при помощи формочек), создание объектов с использованием подручного или природного материала (украшение блина, пирога и т.д., создание композиции), раскрашивание запеченного теста, создание картин из теста.

Воск: для него характерна пластичность, чистота в использовании (не маркость), приятность в использовании (не сушит руки), разнообразие цветов.

К недостаткам можно отнести: необходимость небольшого предварительного разогрева (руками) и достаточно высокая стоимость.

Предлагаемые виды работы с воском: создание форм и объектов (в том числе при помощи формочек), создание объектов с использованием подручного или природного материала (изготовление и украшение свечей).

Воск гораздо экологичнее пластилина и обладает еще одним несомненным достоинством - возможностью изготовить социально-значимую вещь - свечу.

Цветотерапия, а именно её метод погружения в определенный цвет в настоящее время активно используется в практике работы дошкольных организаций. Для активизации с пассивными детьми педагоги используют задания с использованием красного, оранжевого или желтого цветов. Также применяется прием цветowych фотографий, упражнения «Цвета моей радости», «Выбери свой цвет» и др., а также задания с цветowymi фишками. Гиперактивным детям предлагаются упражнения с холодными оттенками цвета: голубым, синим или зеленым. Задания с цветом помогают развивать у детей внимание, сосредоточение.

Помимо творческого самовыражения с помощью материала, в арт-терапии приветствуются и игровые приемы коррекции - сказкотерапия, психодрама (Михальченко К. А. [113]). Использование сказки в дошкольном возрасте способствует целенаправленному развитию речевой сферы. В увлекательной форме и доступном для понимания словами сказка показывает ребенку оужающую жизнь, людей, их поступки и судьбы, показывает к чему приводит тот или иной поступок героя. Эта уникальная возможность пережить, «проиграть» жизненные ситуации без ущерба для собственной жизни и судьбы ставит сказку в ряд с самыми эффективными способами воспитательно-образовательной работы с детьми. При ООП, сказки становятся инструментом связи сознания и подсознания ребенка. Упрощенные образы для детей с ООП (такие как колобок, лиса, заяц, волк и т.п.) могут фигурировать в совершенно ином более простом сюжете. Они исполняют роль близких или знакомых для ребенка образов - мамы, папы, бабушки, дедудшки и др. При этом простые ассоциативные связи в этих сказках помогают детям понять простые истины о добре и зле, о том, что можно делать, а что - нет, что - хорошо, а что - плохо.

Игровая деятельность в арт-педагогических занятиях с дошкольниками может включать разнообразные игры с вовлечением других арт-направлений:

- Игры с песком:

Игра «Чувствительные ладошки» (Т.Д. Зинкевич - Евстигнеева [87]): положите ладошки на песок, закройте глазки, почувствуйте, какой он; откройте глазки, расскажите, что вы чувствовали (ответы детей); сделайте то же самое, повернув ладошки другой стороной - расскажите о своих ощущениях.

Пройтись ладошками, как слон, как маленький слонёнок, как быстрый зайчик.

Создать узоры и рисунки - солнышко, бабочка, букву, слово.

Просеять песок сквозь пальцы или щепоткой высеять дорожку.

Посчитать камешки и решить на песке математическую задачку.

Можно "поиграть" на поверхности песка, как на пианино или клавиатуре компьютера.

Лепить буквы из песка, сгребая его ребрами ладоней.

Найди спрятанные в песке предметы.

Можно писать на песке, пальчиком, палочкой.

- Игры с водой: завораживают и дают возможность эмоционально разрядиться и получить новый опыт. Вода, как и песок способна впитывать негативную энергию и положительно воздействовать на психику ребенка. Игры с водой. Терапия водой, а именно игры с водой - один из самых приятных способов обучения и воспитания

дошкольников. Они дают возможность познавательно-речевого развития, обогащения эмоционального опыта ребенка, при трудностях с адаптацией.

- Игры с крупой: имеют положительное значение для установления психологического комфорта. При взаимодействии с крупой стабилизируется эмоциональное состояние. Развитие мелкой моторики и тактильной мнемической чувствительности положительно влияет на развитие центра речи в головном мозге ребёнка, формирование произвольного внимания и памяти. Ребёнок учится прислушиваться к своим ощущениям и проговаривать их.

Крупа и бобовые будут полезны в следующих упражнениях:

- массаж ладоней с помощью горошины (катать горошины между ладонями с внутренней и внешней стороны; придавливать горошину к столу и вращать ее каждым пальчиком);
 - выкладывание геометрических или растительных орнаментов, цифр, букв;
 - угадывание на ощупь, в каком мешочке лежат семечки, зерна, крупа, бобовые;
- Чтоб упражнения проходили веселее и ярче, необходимо проводить их в игровой форме: действовать можно разными пальчиками, пальчиками обеих рук, с использованием палочек, с открытыми и закрытыми глазами.

Ребенок-дошкольник зачастую слышит не слова, а интонацию; понимает не содержание речи, а жесты, лицо, мимику, которые эту речь сопровождают. Специалисты говорят, что эмоциональный контакт с малышом достигается с использованием невербальных приемов общения: открытые позы (руки раскрыты, разведены, открывая грудную клетку), живая мимика (но без кривляний) и т.п. Детские арт-терапевты не забывают и про стандартные педагогические приемы работы с дошкольниками [24, с. 4].

Остановимся на видах ручного художественного труда, которые дети вне зависимости от интеллектуальных возможностей смогут выполнить в дошкольном учреждении:

- *Создание поделок* - доступный и эстетичный вид детского творчества.
- *Создание картин* - наиболее характерен для детей младшего школьного возраста, но и дошкольники 5-6 лет смогут выполнить данную работу. Но этот насыщенный и сложный вид художественной деятельности требует сотворчества педагога и ребенка.
- *Построение объемных моделей из подручного материала*, с использованием пластилина, теста.
- *Аппликация и работа с бумагой:* манипулирование с бумагой дает возможность прочувствовать ее тактильно-мышечно и проделать с ней ряд простейших экспериментальных действий (вырезание, отравание, папье-маше, наклеивание и т.п.).
- *Созданию плоскостных картин.*
- *Создание объемных картин.*
- *Оригами* - японское искусство складывания бумаги.

Мультитерапия в дошкольном учреждении никого не оставит равнодушным (единственным исключением будут дети с нарушениями зрения или слуха). Силу воздействия зрительных образов на психику доказывать не надо, но только просмотр без обсуждения и игры по мотивам мультфильма все же будет недостаточным. Именно опора на несколько репрезентативных систем ребенка: визуальную, аудиальную и кинестетическую позволит достичь максимального эффекта. Беседа после просмотра анимационного фильма способствует не только переводу сказочных, волшебных смыслов в багаж реальных жизненных знаний ребенка, но и параллельно решает задачи развития речи, мышления, внимания, эмпатии, умения отстаивать свою точку зрения.

На этапе обсуждения можно и нужно вводить элементы изотерапии. Еще Аристотель заметил: «Душа не может думать, не рисуя».

Хорошо, если детям не просто предлагают создать рисунок на тему понравившегося эпизода, но и показывают варианты нестандартного рисования. Дело

в том, что прямые инструкции нарисовать что-либо нередко вызывают защитные реакции протеста: «Я не умею!». Здесь, прежде всего, необходимо помнить про важнейший принцип арттерапии: «Одобрение и принятие всех продуктов творческой деятельности независимо от их содержания, формы и качества» (Башкирова Е.Н. [114]).

Но даже и особый, «принимаящий», не критичный настрой психолога не всегда разбивает броню смущения, нерешительности и даже страха ребенка перед деятельностью, в которой он чувствует свою некомпетентность. И тогда на помощь приходят «эксплоративные», освобождающие приемы (кляксы, капли, линии, заканчивание чужих рисунков, рисование с ограничением времени, рисование с комментариями, рисование нерабочей рукой с закрытыми глазами и др.), направленные на снятие чувства ответственности за конечный результат и напряжение перед рисованием. Нетрадиционные техники рисования также снижают контроль сознания, ослабляют механизмы защиты, продуцируют спонтанность, свободу самовыражения.

Особо следует сказать о совместных занятиях родителей и детей. Сейчас в рамках арт-терапии распространяется практика организации такого творческого взаимодействия. Оно необычайно полезно и важно для развития малышей. Когда ребенок видит в своих родителях не просто строгих взрослых, а единомышленников, увлеченных общим делом, его отношения с ними переходят на совсем иной уровень. Это отношения не подчинения, а партнерства, взаимной заинтересованности и уважения.

Вопросы для самоконтроля:

1. Обоснуйте важность и значимость дошкольного возраста в общем развитии человека.
2. Перечислите категории детей с ООП.
3. Кратко охарактеризуйте методики и техники, которые могут применяться в рамках изотерапии с дошкольниками.
4. Перечислите основные коррекционные направления музыкотерапии.
5. Восстановите по памяти рисунок 1 «Основные различия в работе полушарий головного мозга человека», составленный по свидетельству Р. Сперри.
6. При хроническом заболевании мозга развивается УПС (устойчивое патологическое состояние) мозга, охарактеризуйте его проявления.
7. Опишите технику монотипии.
8. Охарактеризуйте технику пластилинографии.
9. Какие еще техники изотерапии остались у вас в памяти, в чём их особенность?
10. Охарактеризуйте лепку как метод арт-педагогике и опишите пластичные материалы для дошкольников.
11. Назовите приемы и упражнения из цветотерапии.
12. Назовите виды ручного художественного труда, которые дети вне зависимости от интеллектуальных возможностей смогут выполнить в дошкольном учреждении.
13. Опишите особенности применения мультитерапии в дошкольном учреждении.
14. Для чего в арт-терапии и арт-педагогике проводятся совместные занятия родителей и детей?

Учебные задания

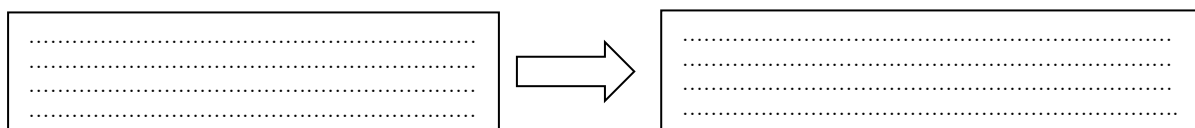
Продолжи утверждения в соответствии с твоим пониманием темы или вставь недостающие понятия:

1. По некоторым наблюдениям современных исследователей дошкольного детства (.....и др.), ребенок в возрасте до 3-х лет приобретает от% информации об окружающем мире, а за всю оставшуюся жизнь - только%.
2. Образовательный процесс детского сада предусматривает как уход и заботу о детях, так и.....

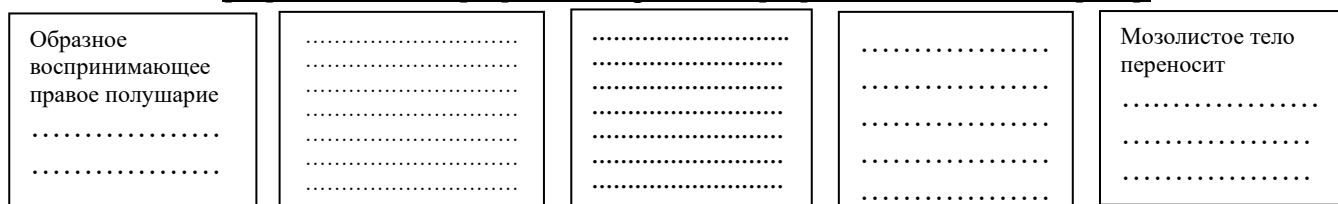
3. На важную роль искусства в воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии указывали представители зарубежной специальной педагогики прошлого.....
4. Много лет назад один мудрец сказал: «Один рисунок.....»
5. Нейрофизиологическое действие арт-терапии изложено в работах.....(авторы).
6. Бехтерева Н.П. выделяет три основных фактора: «(1) общую.....систем, (2) дальнейшее поддержание этой реорганизации по существу теми же....., причем (3) поддержание реорганизации на основе сформированной.....»
7. Помимо того, что рисование способствует сенсорному развитию детей, формирует мотивационно-потребностную сторону их продуктивной деятельности, оно также.....
8. Рисунок, как игра, «компенсируетсреди взрослых. Ему хочется распоряжаться собой и своими вещами, и рисунок, как игра, позволяет хотя бы иллюзорно осуществить это. Он создает на бумаге.....» (Фридель Ленц).
9. Методика С. Грофа заключается в использовании музыки в качестве.....
10. Игровая деятельность в арт-педагогических занятиях с дошкольниками может включать разнообразные игры с вовлечением других арт-направлений:

Дополни схемы содержанием:

Фазы музыкотерапии по методике Х. Швабе [109]

Условные этапы нейрофизиологического действия арт-терапии по работам К. Ханнафорд [97], Т.Г. Визель [98], О.А. Скрыбиной [99], О.А. Мотанцевой [100].

Проверь себя, еще раз просмотрев тему 6.

Методическая копилка

Активная индивидуальная методика «Волшебные покрывала»

Рекомендуется для детей с проблемами эмоциональной сферы и речи.

Цель: развитие речевых навыков, воображения, здоровьесбережение.

Для игры необходим набор прозрачных платков пастельных и насыщенных тонов, соответствующих цветовому спектру.

В зависимости от психоэмоционального состояния ребенка, педагог предлагает ему платок определенного цвета.

Ребенок и педагог накрываются платком, например, оранжевым, повышающим настроение. Под покрывалом они сидят друг против друга, держась за руки, «глаза в глаза».

Педагог предлагает ребенку отправиться в оранжевую сказку и беседует с ним на соответствующую моменту тему тихим, «чарующим» голосом.

Результат: корректируется психоэмоциональное состояние. Развиваются зрительные, слуховые, речевые навыки. Развивается внутренний контроль и управление чувствами.

Активная индивидуальная рисуночная методика «Ландшафты детской души»

Цель: активизация целительного потенциала самого ребенка. Очень эффективна для детей с задержкой умственного развития.

Предполагает еженедельное рисование по 30-40 минут в течение 3-х месяцев.

Педагог дает ребенку лист А4 и простой карандаш, затем объясняет суть творческой работы: «Мы с тобой будем рисовать и беседовать. Ты можешь рисовать и говорить, о чем угодно. Я буду хранить твои рисунки в отдельной папке с твоим именем. Когда эта работа завершится, я отдам папку тебе» (нужно показать ребенку папку, которую он при желании может раскрывать).

Потом предлагает: «Нарисуй картинку, которая изображает какую-то историю». Ребенок рисует. После чего педагог задает вопросы: «Этот рисунок изображает какую-то историю?» «Ты можешь рассказать мне, что происходит на этом рисунке?» «У рисунка есть название?» «Какие события предшествуют этому рисунку?» «Что произойдет потом?» «О чем ты думал, когда рисовал?» Рисунки при этом не интерпретируются.

Результат: В беседе налаживается процесс осмысления событий окружающего мира. Через рисунок происходит безопасная разрядка саморазрушительных и разрушительных тенденций. Иницируются творческие процессы, раскрываются различные способности, вплоть до того, что ребенок придумывает танец и его исполняет.

Комплексная методика изотерапии в инклюзивной дошкольной группе

Методика направлена на всестороннее развитие ребенка. Занятия проходят в увлекательной игровой форме, в непринужденной и уютной атмосфере.

Этап первый - знакомство с материалами, используемыми при рисовании (бумага, ее свойства, картон, краски и т.д.). Все даем в руки для любых видов манипуляций. Ребенок работает один (в группе только, если он предварительно подготовлен).

Второй этап - чирканье и мазанье карандашами и красками (кистями и пальцами). Работа в основном на бумаге (просто мажем все подряд во время знакомства с материалом).

Третий этап - работа с трафаретами.

Четвертый этап - раскрашивание готовых картинок. Раскрашивание простых и составных геометрических фигур с обязательным их названием, проговариванием их расположения на листе и заданиями типа:

Пятый этап - работа с копиркой. Работаем от простого к сложному. Обсуждаем сюжеты копируемых рисунков (подобранные психологом с учетом проблем детей).

Шестой этап - рисование по клеткам.

Седьмой этап - самостоятельный рисунок на свободную тему.

Восьмой этап - рисунок на заданную тему (я в школе, дома, моя семья, я гуляю во дворе и т.п.).

Девятый этап - все дети рисуют один рисунок на большом листе. Этот этап необходим для закрепления навыков коммуникации. Также используем его для логического завершения работы, подведения итогов (вот к чему мы пришли; какие мы стали: умелые, дружные, веселые и т.п.).

Тема 7. Применение арт-методов в инклюзивной среде начальной школы

Специфика организации образовательного процесса в начальной школе условиях инклюзивного обучения и воспитания предусматривает создание коррекционно-развивающей, предметно-пространственной и социальной среды, обеспечивающей стимулирование эмоционального, сенсорного, моторного и познавательного развития детей с разными образовательными потребностями. Принцип инклюзивного образования состоит в том, что разнообразию потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья должна соответствовать такая образовательная среда, которая является наименее ограничивающей и наиболее включающей. Арт-методы как раз и обеспечивают этот принцип за счёт обеспечения такой поддержки, которая позволяет им быть успешными, ощущать безопасность и уместность.

Основными психическими новообразованиями в возрасте 6 - 9 лет являются познавательные процессы, внутренний план действий, рефлексия поведения. Рисование в этом случае играет роль одного из механизмов выполнения программы совершенствования организма и психики, а также способствует согласованности межполушарного взаимодействия. В процессе рисования координируется конкретно-образное мышление, связанное в основном с работой правого полушария головного мозга, а также абстрактно-логическое, за которое ответственно левое полушарие (Мухина В. С., Левинштейн С., Узнадзе Д. Н.). Поэтому многие специалисты рассматривают детское рисование как один из видов аналитико-синтетического мышления. Рисую, ребенок как бы формирует объект или мысль заново, графически оформляя свое знание, изучая закономерности, касающиеся предметного и социального мира (Смирнов А. А., Степанов С. С.). В арт-педагогике возраст от пяти до приблизительно десяти лет даже называют «золотым веком детского рисунка». Осознание окружающего происходит у ребенка быстрее, чем накопление слов и ассоциаций. Рисование предоставляет ему возможность наиболее легко в образной форме выразить то, что он знает и переживает, несмотря на нехватку слов.

Специалисты в области художественной педагогики советского периода Н. И. Сакулина, Н. А. Ветлугина, В. А. Езикеева, Т. С. Комарова и др. утверждали, что процесс восприятия искусства детьми представляет собой сложную психическую деятельность, сочетающую познавательные и эмоциональные моменты.

Художественная деятельность детей обеспечивает их сенсорное развитие, способность различать цвет, форму, звуки, подводит ребенка к более глубокому восприятию богатства красок, линий и их сочетаний, обеспечивает понимание языка различных видов искусства. О положительном влиянии искусства на развитие ребенка с ООП указывал ещё Л. С. Выготский, отмечая особую роль художественной деятельности как в развитии психических функций, так и в активизации творческих проявлений детей с проблемами в разных видах искусства (музыки, живописи, художественного слова, театра) [67].

Таким образом, применение арт-методов в начальной школе связано с развитием личности, её психических функций: визуального мышления, эмоциональной сферы и т.д.; мотивационной системы; с формированием социально-значимых навыков и умений (коммуникативных навыков, способности самовыражения в визуальном плане, навыков понимания чувств, переживаний других людей). Но это при нормальном развитии.

Даже в этом случае, общими особенностями современных детей являются трудности произвольной организации, замедленность или импульсивность, легкая отвлекаемость, быстрая утомляемость, трудности концентрации внимания, нарастание

затруднений при длительном выполнении заданий в одной модальности и пониженный уровень мотивации учебной деятельности. К индивидуальным особенностям могут относиться сложности с переработкой слуховой или зрительной информации.

Если же развитие аномальное или проблемное, то стратегия работы с классом инклюзивного обучения предполагает, что организация занятий должна базироваться на методах работы, опирающейся на сохранные звенья и постепенно втягивающей в работу слабые звенья.

Для реализации такого подхода могут быть использованы системы методов для «выращивания» слабого звена. Педагог, обучая детей какому-нибудь навыку, выстраивает систему отношений взрослый-ребенок, где взрослый берет на себя функции слабого звена, постепенно передавая все большую часть функций ребенку. В соответствии с идеями Л. С. Выготского [67], задания должны варьироваться от простого к сложному по следующим параметрам:

- совместное - самостоятельное (от разделения функций между обучающим и обучаемым через постепенное сокращение роли обучающего к самостоятельному действию);
- внешне опосредованное - внутреннее (от действия с привлечением внешних материализованных опор, внешней программы к внутреннему, выполняемому в уме действию);
- развернутое - свернутое (от развернутого поэлементного выполнения и контроля действия к их свернутым формам).

Особенное внимание при составлении программы работы группы должно уделяться подбору учебного и наглядного материала. Так как для преодоления своих трудностей каждому ребенку нужна своя опора, необходимо подбирать (создавать) учебные материалы и обучающие виды деятельности, представленные на слуховой, зрительной и тактильной основе.

Здесь необходимо взаимодействие нейропсихолога с педагогом, которое заключается в совместном выявлении не только особенностей высших психических функций (ВПФ) ребенка, ведущих к его недостаточной состоятельности, но и «каким образом и при каких условиях возможно преодоление трудностей, как сделать шаг от неуспеха к успеху. Совместно решаются задачи по подбору методик, градации трудности вводимых заданий, наглядного и вербального материала, а также способа его подачи, повышающего возможности ребенка в выполнении заданий» (Пылаева Н. М. [96]).

Применение арт-терапевтических методик в школе с инклюзивным направлением работы обусловлено необходимостью первоначальной адаптации детей с ООП в новой для них среде, а также необходимо для создания психологической комфортности в школе, здоровьесбережения, адаптивного обучения, развития творческих способностей обучающихся.

Виды арт-терапии, которые можно использовать для решения поставленной цели могут быть следующими: музыкотерапия, изотерапия, песочная терапия, танцетерапия, куклотерапия, кинотерапия, театротерапия, перформанс, сказкотерапия, словотерапия (поэзия - чтение и сочинение стихов) и т.д. Эффективно включать арт-терапевтические методики в индивидуальные программы обучения и траектории развития детей с ограниченными возможностями здоровья.

Использование техники коллажа нередко помогает младшим школьникам преодолеть робость, связанную с отсутствием "художественного таланта" и умений. Кроме того, использование уже готовых предметов и изображений для создания из них новой композиции даёт детям чувство защищённости, поскольку они не так отождествляют свои переживания с этими предметами и изображениями, как, например, при рисовании. Это обеспечивает им необходимую степень

дистанцированности от слишком сильных или деликатных чувств и необходимую степень безопасности при изобразительной работе.

Ребенок убеждается, что из бросового материала (веточки, листья, клочки бумаги, песок, глина, камни) можно создавать красивые изделия. Также можно решить и сложную психологическую проблему - посмотреть на нее по-другому, не так, как смотрел раньше. Психика человека приобретает гибкость. Это свойство позволяет быть более адаптивным, социализированным. Арт-терапевтические техники позволяют сделать этот процесс радостным, интересным, успешным, индивидуальным для каждого. Также здесь ценна возможность показать плоды своего труда другим (например, вывесить рисунок на стену для всеобщего обозрения) наполняет душу ребёнка положительными эмоциями через осознание своего творчества, уникальности своего произведения, гордости за него и, в конечном счёте, за себя как автора.

Впоследствии дети, проходящие курс арт-терапии, могут приобрести хобби, научиться новому виду прикладного искусства. Новое увлечение позволяет уделять больше внимания к себе. Это делает отношения и родителей, и ребенка более гармоничными. Работы, сделанные из бумаги, поделки, композиции из природного материала и другое дети уносят с собой домой, показывают своим родственникам и знакомым, стремятся обучить их тому, чему научились сами.

Проследим отдельные моменты арт-педагогического воздействия на личность младшего школьника.

Процесс восприятия искусства детьми является сложной психической деятельностью, сочетающей в себе познавательные и эмоциональные аспекты психического. Занятия художественной (изобразительной, музыкальной, прикладной и т.п.) деятельностью содействуют сенсорному развитию детей, формированию способности различать цвет, форму, звуки, обеспечивают понимание языка различных видов искусства.

Отмечая педагогические возможности искусства, нельзя так же не выделить один важный аспект: психотерапевтическое воздействие искусства на ребенка, которое не всегда учитывается в практике организации учебной деятельности младших школьников. Влияя на эмоциональную сферу, искусство при этом выполняет коммуникативную, регулятивную, катарсическую функции. Совместное участие ребенка, его сверстников и педагогов в процессе создания художественного произведения расширяет его социальный опыт, учит адекватному взаимодействию и общению в совместной деятельности, обеспечивает коррекцию нарушений коммуникативной сферы. Психокоррекционный эффект воздействия искусства на ребенка выражается так же в эффекте «очищения» от накопившихся негативных переживаний и позволяет вступить на путь новых отношений с окружающим миром.

На значимость и важность досимволических форм визуальной экспрессии указывали отдельные исследователи психологических основ изобразительной деятельности, в том числе арт-терапевты (М. Милнер, Р. Саймон, С. Шарпе, А. Эренцвейг). К примеру, известный исследователь психологии изобразительного творчества А. Эренцвейг одним из первых среди психоаналитиков обратил внимание на так называемые «нечленораздельные» изобразительные формы. По его мнению, это изобразительная экспрессия, не имеющая определенных границ образа и характеризующаяся содержательной неясностью, вследствие чего сознание ее, как правило, игнорирует [65, С. 16]. Такие изобразительные формы отражают в основном неосознаваемые психические процессы.

Американские исследователи М. Эссекс, К. Фростиг и Д. Хертз отмечают, что экспрессивная психотерапия искусством является наиболее подходящим методом для работы с несовершеннолетними, и что долгосрочные формы психокоррекционной работы с ними могут быть успешно реализованы именно на базе школ. Основной целью внедрения арт-терапии в школы эти авторы видят адаптацию детей (в том числе

тех из них, кто страдает эмоциональными и поведенческими расстройствами) к условиям образовательного учреждения и повышение их академической успеваемости [50]. Эти авторы хотя и указывают на различия между приоритетными задачами деятельности учителей и школьных арт-терапевтов, в тоже время они считают, что педагоги и арт-терапевты имеют ряд общих долгосрочных задач: развитие у учащихся навыков решения проблем и способности справляться со стрессом, повышение межличностной компетентности учащихся, совершенствование коммуникативных навыков, а также раскрытие творческого потенциала и формирование у учащихся здоровых потребностей. Эти авторы связывают внедрение арт-терапии в школы с характерной для американского образования тенденцией рассматривать школьную среду как среду для формирования здоровой и социально продуктивной личности.

В ряде арт-терапевтических публикаций последнего времени (Zierer E [115], Regev D., Green-Orlovich A., Snir S [116]; Bazargan Y [117], Sitzer David L., Stockwell Ann B. [118]) активно обсуждаются вопросы работы с детьми и подростками с депрессивным расстройством и чертами повышенной агрессивности из числа посещающих общеобразовательные и специальные школы.

Комментируя проблему агрессивного и суицидального поведения несовершеннолетних в школах США и задачи деятельности работающих в школах клинических арт-терапевтов, Л. Пфейффер [65] отмечает, что «предупреждение насилия становится в школах проблемой номер один. По всей стране в школы внедряются специальные программы, но они нацелены на тех учащихся, которые обнаруживают явные признаки агрессивного поведения. При этом вне поля зрения специалистов оказываются тихие, интровертированные, склонные к сокрытию переживаемого ими чувства гнева учащиеся. Они составляют значительную группу детей и подростков. В ходе обсуждения с ребенком его творческой продукции арт-терапевт использует различные приемы, стимулируя его к выражению своих чувств и нахождению психологического значения рисунков. Следуя принципам феноменологического подхода к занятиям, арт-терапевт, например, может задать ребенку вопрос: «Что ты видишь?» (Бетенски, 2002 [90]). Некоторые особенности обсуждения с детьми их рисунков в ходе арт-терапевтических занятий описываются в работе Р. Гудман (Гудман, 2000 [86]).

При работе с некоторыми категориями детей могут, однако, возникать серьезные препятствия для поддержания эффективной обратной связи. Это, в частности, касается работы с аутичными детьми. Ряд публикаций отражают современные подходы к проведению арт-терапевтических занятий с детьми данной категории и особенности их графической продукции (Dubowski; Evans; Selfe; Wiltshire [50]). При проведении арт-терапии с такими детьми основной акцент делается на поддержании невербальной обратной связи с ребенком и мягком стимулировании и организации его деятельности, учитывающем индивидуальную динамику его психических процессов и потребностей.

В ряде статей отражена практика проведения с детьми разных вариантов групповой арт-терапии, включая работу в студийной группе, предполагающей значительную спонтанность поведения участников. Дети с готовностью используют богатые возможности студии, творчески организуя свое пространство, чередуя изобразительную работу с игрой и взаимодействием друг с другом.

К. Кейз и Т. Дэлли (Case, Dalley [50]) отмечают, что студийная арт-терапевтическая группа может быть весьма удачной формой работы с детьми.

Возможно планирование следующих тем и видов деятельности, способствующих активизации взаимодействия между младшими школьниками и раскрытию их внутренних ресурсов (эмоционально-волевых, познавательных, творческих): передача рисунков по кругу с их дорисовыванием, изготовление аппликаций и фотоколлажа, изготовление кукол из бумаги и ткани, изображение воспоминаний о раннем детстве и т. д.

Современное применение арт-методов в начальной школе включает в себя не только живопись, рисунок, хотя эти формы работы остаются доминирующими. Однако, наряду с ними, школьникам предлагаются самые разнообразные занятия изобразительного и прикладного характера, направленные на творческое самовыражение, выявление актуальных психологических проблем, активизацию психотерапевтического взаимодействия. При этом могут использоваться рисунок, живопись, графика, скульптура, чеканка, фотография, лепка, резьба, выжигание, гобелен, мозаика, фреска, резьба по дереву, изготовление изделий из меха, кожи, ткани и т.д. В качестве материала могут быть применены как природные материалы (глина, мел, песок, листья, камни, ветки, овощи, фрукты и т.п.), так и искусственные, то есть созданные человеком (краска, гуашь, картон, бумага, пластилин, верёвка, целлофан и т.п.). В современных хорошо оснащенных школах в начальное звено включены и такие формы творческой деятельности как видеоарт, инсталляция, перфоманс, компьютерное творчество, где ведущую роль играет визуальный канал восприятия информации.

К видам арт-терапии, активно применяемым в начальной школе в коррекционных целях относится основанная на лечебном коррекционном воздействии чтения, либротерапия (лечебное чтение), предложенная В. М. Бехтеревым, библиотерапия (терапия через книгу), предложенная В. Н. Мясищевым [119]. В последние годы появилась самостоятельная методика, относящаяся к библиотерапии - сказкотерапия, в основе которой также лежит психокоррекция средствами литературного произведения - сказки (Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. [120]).

Основными методами артпедагогики в начальной школе, применяемыми в учебных и воспитательных целях, на наш взгляд, являются *игровые, импровизационные, изобразительно-прикладные, музыкально-изобразительные методы*.

Значение игры в социализации личности ребенка определяется тем, что детская игра рассматривается как форма включения ребенка в мир человеческих действий и отношений. Потребность в игре, вероятно, зависит от творческих возможностей личности. Ведь творчество обязательно связано с переживанием радости от самого процесса деятельности. Как правило, у детей к подростковому возрасту свертывается интерес к творчеству, подросток начинает критично относиться к нему.

Игровые методы представлены широким спектром видов и организационных форм проведения. Вы хотим сделать акцент на игровых методах с арт-контекстом:

1. Коллективные творческие игры, в которые вовлекаются изолированные дети (Аникеева Н.П., Виноградова А.П., Матыцына И.Г., Иванов И.П. и др.);

2. Игровая терапия, задачей которой является формирование ценностного отношения к себе и другим людям, создание ситуации успеха для каждого ученика, что позволяет закреплять то позитивное, что в нем обнаружили одноклассники (Панфилова М.А., Фопель К., Марченкова В.А., Ясницкая В.Р. и др.);

3. Игры-драматизации, в том числе народные (Ивочкина И.Е., Марченкова В.А., Сисякина И.А. и др.) подразумевают исполнение какого-либо сюжета, сценарий которого не является жестким канонам в отличие от спектакля.

Сущность **импровизационных методов** заключается в том, что действующие лица знают основной сюжетный стержень игры или ситуации, характер своей роли в ней. Всё остальное разворачивается в виде импровизации. К этим методам относятся: театрализация, свободная импровизация и инсценирование.

Метод театрализации относится к словесно-изобразительным в арт-педагогике.

Подготовка к театрализованной деятельности детей младшего школьного возраста должна проходить в несколько этапов:

– выразительно прочитать произведение, а затем провести по нему беседу, поясняющую и выясняющую понимание не только содержания, но и отдельных средств выразительности. Для развития у детей умения внимательно слушать и запоминать

последовательность событий, свободно ориентироваться в тексте, представлять образы героев, используются специальные упражнения, проблемные ситуации типа "Ты с этим согласен?". После беседы о прочитанном (или рассказанном) и пробных упражнений вновь возвращаются к тексту, привлекая детей к проговариванию его отдельных фрагментов;

– обучение имитационным движениям, ученики учатся подмечать характерные особенности разных животных (медведь косолапый, лиса хитрая и др.). Эти движения можно отрабатывать на физкультурных и музыкальных занятиях, в свободной деятельности;

– артикуляционная гимнастика, раскрепощается артикуляционный аппарат, развивается речевое дыхание. Проводится пальчиковая гимнастика, развивается подвижность пальцев, умение двигаться в соответствии со словами.

Свободная импровизация больше похожа на игру-драматизацию, но в отличие от неё сюжеты для неё придумывают сами дети. Это могут быть и жизненные ситуации, и понравившиеся отрывки мультфильмов, и сюжеты из компьютерных игр.

Метод инсценирования предполагает кроме драматической части ещё и изобразительную: подготовка оформления зала или театральной студии, изготовление декораций, костюмов и т.д.

Изобразительно-прикладные методы направлены на решение задач художественного развития ребенка, облегчение процесса учения, мыслительной деятельности. Они содействуют сохранению целостности личности, т.к. соединяют интеллектуальное и художественное восприятие мира, приобщают учащихся к духовным ценностям через целостную сферу искусства, вооружают педагога системой приёмов, обеспечивающих радостное вхождение в систему знаний, содействуют развитию всех органов чувств, памяти, внимания, интуиции, содействуют адаптации личности в современном противоречивом мире. Они представлены художественно-изобразительными и декоративно-прикладными методами. Если первые связаны с красками и др. художественными средствами, то вторые подразумевают прикладную практическую деятельность с бумагой, природными материалами, в том числе с песком, глиной и т.д.

Продуктами художественно-изобразительных методов являются все виды рисунка (собственно рисунок, живопись, графика, монотипия и др.), сюда же можно отнести работу с гримом (как вид живописи «по лицу»), инсталляции, коллажи, художественное фотографирование.

Изобразительная деятельность имеет большой биологический смысл - рисование играет роль одного из механизмов выполнения программы совершенствования организма, его психики (Мартинсоне К. [121]). Рисование в начальной школе помогает ребенку упорядочить бурно усваиваемые знания, оформить и зафиксировать модель все более усложняющихся представлений об окружающем мире.

Существуют мнения, что индивидуальные особенности рисуночной деятельности являются отражением индивидуально-психологических свойств ребенка, его мироощущения, характера, самооценки и других свойств личности. В рисунке ребенок бессознательно предлагает тот вариант, который соответствует особенностям его персонального мира.

Продуктами декоративно-прикладных методов являются мозаики, продукты лепки (скульптуры, бюсты и т.п.), аппликации, квиллинг, изготовление масок, кукол (из ниток, лоскутков и пр.) и т.д. Движимый творческим потенциалом и потребностью выпустить наружу свои эмоции ребенок создает уникальные поделки, рисунки. И этот успех в его психике бессознательно переносится и на обычную жизнь. Человек видит, что из бросового материала (веточки, листья, клочки бумаги, песок, глина, камни) можно создавать красивые изделия. Сознание получает возможность больше замечать и активно работать с новыми возможностями. Так же можно решить и психологическую

проблему - посмотреть на неё по-другому, не так как смотрел раньше. Психика человека приобретает гибкость. Декоративно-прикладной арт-метод дает возможность ребенку изменить взгляд на самого себя, обрести уверенность в собственных силах.

В начальной школе активно применимы в урочной и внеурочной деятельности **музыкально-изобразительные методы**: музицирование, танцевально-двигательные методы и ритмотерапия.

Музицирование на музыкальном инструменте привлекает даже самых робких и инертных детей к активности в выражении своих чувств радости от возможности играть. Участие в оркестре сочетает навыки игры на инструменте с развитием общей музыкальности, с воспитанием чувства ответственности и своей значимости. Во время игры на музыкальном инструменте школьник чувствует себя равноправным партнером, солистом или лидером в определенной сфере, где его возможности по сравнению с другими сферами могут быть выше. Таким образом моделируется и закрепляется положительный опыт ребенка - чувствовать себя полноценным человеком.

Учеными и врачами В. А. Гиляровским [122] и Г. И. Шипулиным [123] сделаны важнейшие выводы о том, что положительные эмоции от общения с искусством оказывают влияние на психосоматические процессы, содействуют психоэмоциональному напряжению, мобилизуют резервные силы человека, обуславливают его творчество во всех областях науки и жизни. Отмечая, что коррекционная ритмика оказывает влияние на общий тонус, моторику общее психоэмоциональное состояние, тренировку подвижности процессов центральной нервной системы, активизацию деятельности лимбической системы, профессор В. А. Гиляровский стал пионером введения ритмики в систему лечения взрослых и детей в нервно-психиатрической клинике.

Положительный эффект использования танце-терапии, двигательных ритмических упражнений в коррекции психоэмоциональных состояний и других нарушений подтверждается В. М. Бехтеревым, Н. И. Веремеенко и др.

«Коль скоро мы знаем, что музыка является властительницей наших чувств и настроений, мы вправе ожидать, что она по решению врача может и должна создавать определенное настроение, где нужно ослабить лишнюю возбудимость, в других случаях перевести больного из грустного состояния в хорошее настроение, в третьих случаях подействовать соответствующим образом на дыхание и кровообращение, устранить усталость и придать членам физическую бодрость», - писал В.М. Бехтерев. В 1913 г. с целью исследования терапевтических эффектов музыки В.М. Бехтеревым было основано «Общество для лечебно-воспитательного значения музыки и ее гигиены» [124].

Исследования Н. И. Веремеенко показали, что применение танцевально-двигательных методов приводит к изменению образа «Я», коррекции самооценки и самоотношения. Групповые танцевально-двигательные тренинги оказывают положительное влияние на психологическую атмосферу группы и внутригрупповые межличностные взаимоотношения [69].

Искусство представляет ребенку практически неограниченные возможности для самосовершенствования и самореализации как в процессе творчества, так и в его продуктах. Интерес к продуктам творческой деятельности ребенка со стороны сверстников и взрослых повышает его самооценку. А это является решением важнейшей задачи: адаптации ребенка посредством искусств и художественной деятельности в макросоциальной среде.

Начиная с 2012 года на территории СНГ представлено достаточно литературы по организации инклюзивного образования в младших классах. Так в методическом пособии «Организация инклюзивной практики детей с ограниченными возможностями на начальном этапе обучения в массовой общеобразовательной школе» (авторы-составители: Тилекеев К.М., Романова Т.Н., Надирбекова А.А., Мамбетова С.С.,

Касиева Г. Т., Байганчук М.С.) представлена модель психолого-педагогического сопровождения инклюзивной практики, прошедшая апробацию на базе средней общеобразовательной школы № 1 села Лебединовка Аламудунского района Чуйской области. В нём приведены конкретные примеры технологий сопровождения инклюзивного процесса. В приложениях приведены примеры сценариев праздников, физкультминуток. Описаны основные подходы к моделированию психолого-педагогического сопровождения в условиях реализации инклюзивной практики в общеобразовательной школе [125].

Урок в инклюзивном классе, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, должен предполагать большое количество использования наглядности для упрощения восприятия материала. Причина в том, что дети с интеллектуальными нарушениями при восприятии материала опираются на сохранное у них наглядно-образное мышление; они не могут в полном объеме использовать словесно-логическое мышление, поскольку оно у них нарушено или имеет замедленный характер.

Дети на таких занятиях в созданном воображаемом сюжете активно играют с различными предметами - песком, цветной манкой, волшебными красками и тестом, мелкими бусинками и камешками. Их не учат рисовать, брать "нужную" краску, лепить по образцу, им дают возможность создавать уникальное личное произведение.

Игровое отношение к предметам в процессе арт-терапии предполагает также их одушевление, эмоционально-действенное к ним отношение, включение речевых элементов в форме описания условных действий и условной речи от имени или в адрес предмета. Поэтому, в контексте арт-терапевтических занятий, включенных в коррекционно-развивающие занятия с особыми детьми в рамках начальной школы достаточное внимание должно быть уделено созданию игрового отношения к предмету, игровой ситуации как одному из основополагающих условий эффективности проводимых занятий.

Также в младших классах на занятиях по арт-терапии детям дают возможность делать то, что в обычной жизни строго запрещено либо не принято, и они позволяют себе расслабиться. Таким образом удовлетворяется желание и интерес к разрушительным действиям, выплескиваются отрицательные эмоции, и дети становятся спокойнее. Работы являются объективным свидетельством настроения и мыслей ребенка.

Очень важно не просто использовать методы арт-терапии в учебном процессе, но и специально создать арт-терапевтическую комнату релаксации в зданиях школы и в детских садах для всех детей, но приоритетно, конечно, - для детей с ООП, для отдыха в процессе обучения, на переменах и во внеурочное время.

Идея создания комнат арт-терапии возникла и удачно применяется в Великобритании. Для работы таких комнат в России уже используются практические результаты и теоретические исследования англичан, применивших чтение сказок и занятия музыкой, рисованием, фотографированием для лечения детей с психологическими отклонениями. Подобные комнаты уже созданы и успешно используются в некоторых городах России: например, в школе № 518 г. Москвы, где уже не первый год существует инклюзивное направление работы [126]. Эта школа является экспериментальной площадкой по организации инклюзивного образования (одной из самых признанных и состоятельных ресурсных центров столичного инклюзивного образования). Здесь можно перенять практический опыт применения комнаты арт-терапии.

Итак, арт-терапию в комплексе с арт-педагогикой в начальных классах можно правомерно представить, как здоровьесберегающую инновацию, которая может проявляться на уровне образовательной программы, спецкурса, инновационной технологии, через систему методов спонтанного творчества, интегрированных с другими технологиями психологической и социальной работы.

Помимо арт-терапии в инклюзивном начальном классе приемлема «креатотерапия». Это относительно новый термин, который в энциклопедическом электронном издании по техническому творчеству [127] обозначается как лечение болезней с помощью творчества. Основанием креатотерапии является глубинная, фундаментальная связь творчества и психосоматики организма. Здесь раскрывается единство высшего творчества человеческого мозга и творчества всех уровней организации человеческого организма, включая клеточный уровень. Это единство отражает «свернутую спираль» всей биоэволюции в организме человека как творческой эволюции.

В целом понятие «креатотерапия» истолковывается как процесс своеобразного «лечения» человеческой души посредством творчества, которое допускает процесс самовыражения личности (психологический «механизм» протекания акта творчества как субъективного акта индивида) и творческая самореализация личности (реализация собственных усилий, возможностей в создании образа конечного продукта - результата творчества) в различных видах конструктивной деятельности - изобразительной, литературной, музыкальной, научной, художественно-трудовой и др.

В синергическом аспекте креатотерапия - это целостный взгляд на здоровье ради творческой самоорганизации человека. Из педагогических позиций этот феномен чаще всего сужается только к «арт-терапии», то есть лечению с помощью художественного творчества. Но терапия искусством этим не ограничивается. По-видимому, что ее психолого-педагогическое и оздоровительное поле расширяется общими пределами конструктивной деятельности личности, к которой принадлежат труд и досуг, наука и техника, природа и самоорганизация.

В целом, проблема технологии креатотерапии является дискуссионной, поскольку творчество может возникать спонтанно, непредсказуемо. Однако, целесообразность использования понятия «технологии креатотерапии» заключается в том, что в научном обиходе используется сродная, но более узкая категория «технология арт-терапии», обоснованная в исследовании Л. Лебедевой [128].

Творческая работа, которую выполняют дети на креатотерапевтических занятиях, преимущественно вызывает положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более активную жизненную позицию, развивать моторику различных частей тела, направленных на обеспечения работы внутренних механизмов саморегуляции и исцеления. Это соответствует фундаментальной потребности личности в самоактуализации здоровьетворческого потенциала, то есть, раскрытии широкого спектра возможностей ребенка и утверждения своего индивидуально-неповторимого способа существования.

Систематизация и классификация совокупности технологических приемов и методов креатотерапии основывается, прежде всего, на специфике конструктивных видов деятельности, предполагающих активно задействовать эмоциональную, креативную и операционную сферы личности ребенка. Это арт-терапия (художественное творчество с использованием интеграции разных видов искусства), кинезитерапия (пластическое творчество средствами движений), природотерапия (оздоровление с помощью природы); трудотерапия (рукотворчество), игротерапия (игровое творчество) и др.

Главной задачей использования креатотерапии в инклюзивном педагогическом процессе должно стать создание особенной эмоционально-когнитивной (познавательной) установки относительно «особенного ребенка», а именно: в образовательном заведении должны доминировать не жалость к такому ребенку, а беспокойство, эмпатийность, чуткость и толерантное взаимодействие, то есть отношение к нему как к равноправному члену коллектива.

Вопросы для самоконтроля:

1. Кто из арт-терапевтов отмечал значимость и важность досимволических форм визуальной экспрессии?
2. Отметьте специфику применения арт-методов в начальной школе.
3. Назовите и кратко охарактеризуйте основные методы артпедагогтики в начальной школе.
4. Охарактеризуйте игровые методы, представленные широким спектром видов и организационных форм проведения.
5. Выделите сущность импровизационных методов, применимых в начальной школе.
6. Кратко охарактеризуйте метод таатрализации.
7. Выделите особенности свободной импровизации и инсценирования.
8. Назовите изобразительно-прикладные методы, охарактеризуйте их виды и продукты их реализации.
9. Перечислите и кратко охарактеризуйте музыкально-изобразительные методы.
10. Приведите процедуры занятия в начальной школе с применением арт-методов и техник.
11. Разработайте художественно-игровой прием в рамках метода игровой терапии.
12. Где возникла идея создания комнат арт-терапии и в чём она заключается?
13. Расшифруйте понятие «креатотерапия». В чём оно перекликается с арт-терапией, и в чём её отличие?
14. Опишите совокупность технологических приемов и методов креатотерапии.

Учебные задания

Продолжи утверждения в соответствии с твоим пониманием темы или вставь недостающие понятия:

1. Специфика организации образовательного процесса в начальной школе условиях инклюзивного обучения и воспитания предусматривает создание.....
.....
2. Основными психическими новообразованиями в возрасте 6 - 9 лет являются.....
.....
3. В арт-педагогике возраст от долет даже называют «золотым веком детского рисунка».
4. Специалисты в области художественной педагогики советского периода(авторы) и др. утверждали, что процесс восприятия искусства детьми представляет собойдеятельность, сочетающуюмоменты.
5. О положительном влиянии искусства на развитие ребенка с ООП указывал ещё....., отмечая особую роль художественной деятельности как в развитии психических функций, так и вв разных видах искусства (музыки,).
6. Применение арт-терапевтических методик в школе с инклюзивным направлением работы обусловлено необходимостью....., а также необходимо для создания
7. Американские исследователи отмечают, что экспрессивная психотерапия искусством является наиболее подходящим методом для работы с несовершеннолетними, и что долгосрочные формы с ними могут быть успешно реализованы именно на базе школ.
8. Учеными и врачамисделаны важнейшие выводы о том, что положительные эмоции от общения с искусством оказывают влияние на....., содействуют....., мобилизуют, обуславливают.....

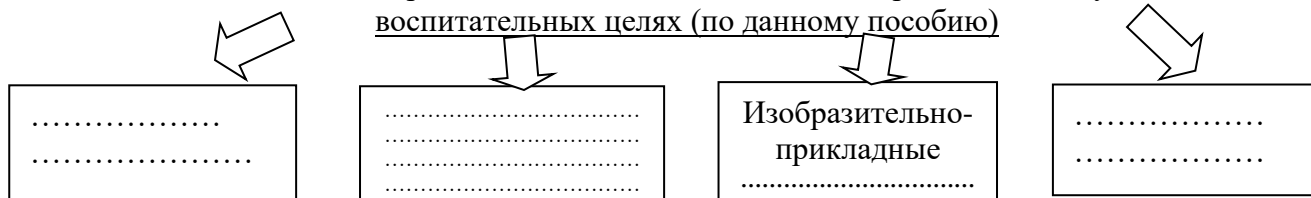
9. В методическом пособии «.....» (авторы-составители:) представлена модель психолого-педагогического сопровождения инклюзивной практики, прошедшая апробацию..... В нём приведены конкретные примеры технологий сопровождения инклюзивного процесса.
10. Урок в инклюзивном классе, где есть дети с ООП, должен предполагатьдля..... Причина в том, что дети с интеллектуальными нарушениями при восприятии материала опираются на.....; они не могут в полном объеме использовать....., поскольку оно у нихили имеет.....

Дополни схемы содержанием:

Виды арт-терапии, активно применяемые в начальной школе в коррекционных целях (предложенные В. М. Бехтеревым и В. Н. Мясищевым [119])

.....
-------------------------	-------------------------

Основные методы артпедагогики в начальной школе, применяемые в учебных и воспитательных целях (по данному пособию)

Проверь себя, еще раз просмотрев тему 7.

Методическая копилка

Арт-игры для младших школьников

Игры на фантазию с элементами арт-терапии:

- «*Фантастическое животное*», «*Инопланетянин*», «*Машина времени*»: когда каждый ребенок дорисовывает различные детали, не видя целого, помогают понять, что, используя приемы комбинаторики, можно получить неожиданный результат, стимулируют креативную деятельность, активизируют творческий потенциал.
- «*Цветок*». Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать эмоциональное напряжение. Материалы: бумага, кисти, краски, карандаши, фломастеры.
Инструкция: Закрой глаза и представь прекрасный цветок. Как он выглядит? Как он пахнет? Где он растет? Что его окружает? А теперь открой глаза и попробуй изобразить все, что представил. Какое настроение у твоего цветка? Давай придумаем историю про него. Примечания: важно закончить упражнение на положительном настрое, если ребёнок сочинил грустную историю или у его цветка плохое настроение, то можно предложить изменить рисунок или историю так, чтобы настроение стало хорошим.
- «*Танцевальная фантазия*»: Звучит музыка. Участники - младшие школьники выстраиваются в ряд и начинают двигаться, так как им хочется (согласно ритму музыки). Один из участников ведущий, а остальные ведомые. В качестве ведущего участник группы спонтанно и свободно выражается, максимально используя свой танцевально-экспрессивный репертуар, остальные члены группы следуют за ним,

стараясь точно воспроизвести его движения. Через некоторое время первый участник переходит в конец ряда и становится ведомым.

Игры на понимание формы и цвета:

- *Игра «Все круглое и некруглое»:* из предложенных картинок составить четыре группы. Первая - окружности (колесо, бублик); вторая - круги (блин, тарелка); третья - шары (мяч, апельсин); четвертая - все некруглое.

- *Игра «Радуга»:* дети составляют коллаж радуги, находя полоски разных цветов и оттенков, педагог предлагает называть цвет выбранной бумажной полоски. Школьники учатся кооперироваться и договариваться. Заранее изготавливаются фон для коллажа (пейзаж горной или другой местности - поляна, лес и т.п., бумажные полосы разных цветов и оттенков дугообразной формы разного изгиба для прикладывания к коллажу). Для учеников 1 класса использование клея не рекомендуется (в этом случае, педагог использует скотч - заранее разрезанные кусочки бесцветного скотча).

- *Игры с цветными крышками:* с помощью этого яркого, гигиеничного, наглядного материала дети знакомятся с понятиями основных цветов, сравнением величин, развивают мелкую моторику рук и умение логически мыслить (возможно применение игры и в дошкольных группах).

Игры с применением техник куклотерапии, сказкотерапии и драмотерпии:

- *Игра «Удиви мышку»:* Педагог рассказывает историю о мышке-путешественнице, которая объехала много стран и повидала много интересного. Сегодня она приехала в наш детский сад и хочет послушать их удивительные истории. Слова сопровождаются помещением мышки в поднос. Ребятам предлагается подойти к стеллажу с фигурками и выбрать персонажей для своей удивительной истории. По мере готовности каждый ребенок рассказывает мышке свою сказку. Если ребенок затрудняется придумать тему, педагог помогает ему, предлагает вспомнить, что необычного малыш увидел на прогулке, в цирке, в гостях и т.п. После проигрывания всех историй, взрослый от лица мышки хвалит детей за их умение удивляться и удивлять.

- *«Еж и Лягушка»:* Детям предлагается послушать историю про Ежа и Лягушку: «Договорились как-то Еж и Лягушка вместе позавтракать. Ранним солнечным утром они встретились на полянке. Лягушка принесла на тарелочке много мух и комаров, которых она наловила для своего друга накануне, а Ежик в качестве угощения приготовил грибы и ягоды. Каждый из них хотел порадовать другого. Но, когда Лягушка поставила на пенек тарелку, Еж воскликнул: «Ой, да разве это можно есть? Ну и гадость! И где ты только это взяла?» «Ну это же так вкусно! - недоумевала Лягушка. - Я выбрала самое лучшее, посмотри какие они жирненькие!» Долго еще был слышен в лесу их спор, который так ничем и не закончился. Они не знали одного: у каждого - свои вкусы. И то, что любит один, другому может совершенно не нравиться». После того, как педагог прочитал историю, в группе начинается обсуждение. Затем дети делятся на пары и проигрывают эту историю. В конце педагог еще раз обращает внимание детей на то, что у всех разные вкусы и их надо уважать.

- *Игра «Рассмеши Царевну-Несмеяну»:* Педагог рассказывает сказку о Царевне-Несмеяне, которая всегда была печальна. Никому никогда не удавалось вызвать на ее лице улыбку. Детям предлагается ответить на вопрос: «Как я могу рассмешить Царевну?». После небольшой паузы ребята подходят к стеллажу с миниатюрами и выбирают фигурки для своей истории. Затем каждый из них с помощью своих персонажей рассказывает смешную историю, проигрывая ее в песочнице. В конце педагог подводит итоги, выбирая наиболее смешной рассказ. При этом он благодарит ребят за то, что царевна наконец-то улыбнулась (можно сделать печальное изображение Царевны и в конце занятия заменить его на рисунок с улыбающимся лицом Царевны).

Использование арт-методов на разных этапах урока в начальной школе

- *Начало занятия:* для установления контакта предлагаем выбрать цвет среди цветных карт, цветов радуги, палитры, нарисовать цветное пятно, линии (грустные, злые, обидные, радостные), рисунок настроения и др. «Нарисуй каракули с закрытыми глазами», «нарисуй правой, левой рукой», «выбери цвет своего настроения, самочувствия». Воспитаннику предоставляется свобода выбора. Цвет не интерпретируется. Эти задания помогают выразить себя, отреагировать внутренние переживания. Психолог принимает все, что выбрал и сделал воспитанник, таким образом, формируется атмосфера безопасного и доверительного общения.

- *Для снятия напряжения, снижения тревожности:* раскрашивание картинок холодными цветами (цвет предлагаем, но не навязываем), рисование клякс.

- *Для активизации внимания, повышения тонуса:* раскрашивание картинок теплыми цветами для того, чтобы взбодриться и улучшить настроение. Раскрашивание раскрасок, лабиринтов, матриц. Выбор раскраски и использование цветов помогает выйти на проблему. Применение 7 ± 2 цветов говорит о эмоциональном здоровье. Ограничение количества цветов свидетельствует об аффекте.

- *Определение целей, интересов, ценностей:* узнать цели, интересы и мечты ученика нам помогает составление коллажей на темы «Мои интересы», «Я в будущем», «Мой мир», «Карта мечты». Использование вырезок из журналов и фотографий позволяет сделать работу красивой, яркой, запоминающейся. Ребенок получает удовлетворение от работы, не имея навыков изобразительного искусства.

Цикл применения методов игровой терапии на тему "Волшебный мир красок"

Основные задачи: стимулирование потребности в продуктивном творчестве через непосредственное знакомство с различными видами художественной деятельности; формирование творческого воображения; раскрытие творческого потенциала каждого; развитие художественного вкуса.

Своеобразные занятия проводятся на природе, часть занятий можно провести в художественной студии, в музее, на выставке картин и т.п. На этих занятиях по применению игротерапии в сочетании с арттерапией дети учатся передавать свое настроение, свои мысли. Младшие школьники выполняют иллюстрации к произведениям, зарисовывают свои наблюдения после экскурсий и прогулок, выполняют тематические работы.

Структура занятия в начальной школе с применением арт-методов и техник

Основные процедуры (этапы названы условно. Их количество может варьироваться в зависимости от цели, темы, темпа работы участников.)

1. Настрой («разогрев»),
2. Актуализация визуальных, аудиальных, кинестетических ощущений.
3. Индивидуальная изобразительная работа (разработка темы).
4. Этап вербализации (активизация вербальной и невербальной коммуникации).
5. Коллективная работа (изо-деятельность, театрализация, ритуальная драматизация и т.п.) или работа в парах, малых группах.
6. Заключительный этап. Рефлексивный анализ.

Видео-материалы по теме:

1. Арт-терапия в работе с детьми. Уроки от Елены Тарариной https://vk.com/wall-99879788_7089
2. Открытая лекция кандидата медицинских наук, доцента Киселевой Марины Вячеславовны "Арт-терапия как высокоэффективный метод психокоррекции" https://vk.com/wall-99879788_6202
3. Школа инклюзивного творчества (музыкальная арт-терапия) <https://www.youtube.com/watch?v=lgoi2fH2egk>

Тема 8. Арт-методы в обучении и воспитании подростков в инклюзивном пространстве

Одним из наиболее сложных периодов жизни любого человека является подростковый возраст, наполненный кризисными переживаниями и поисками своего места в мире.

Известно, что закономерности онтогенеза в норме и при особом развитии едины (Лурия Р.А. [129]).

На формирование Я-концепции подростка оказывает влияние множество факторов, как личностных, так и социальных: особенности семейного взаимодействия и воспитания (родительский пример), особенности общения в референтной группе (пример сверстников), социальные условия проживания, особенности личностного развития и многое другое. Воздействие этих факторов противоречиво и, в совокупности с отсутствием достаточного жизненного опыта у подростков, они негативно влияют на формирование объективного и позитивного представления о собственном Я.

На сегодняшний день исследователями достаточно обосновано то, что посредством искусства создается возможность обеспечивать психофизиологическую поддержку учащихся в ходе обучения, увеличивая объем и качество умственной работы, усиливая произвольное и непроизвольное внимание, снимая нервно-эмоциональное напряжение, предупреждая утомление, комфортно переключая с одного темпа работы на другой. Включение различных средств искусства в образовательный процесс, помогает создавать мотивационную, коммуникативную, эмоциональную готовность к педагогическому взаимодействию, облегчает понимание, усвоение и запоминание учебно-воспитательного материала [128].

Несмотря на большое разнообразие клинических и психолого-педагогических проявлений различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, все они отличаются дисгармоничным развитием, сниженной работоспособностью, нарушением адаптационных механизмов, расстройством коммуникативных способностей, нарушениями эмоционально-волевой сферы. Предупреждение и преодоление всех этих трудностей - целостный процесс, предполагающий педагогическую диагностику, включение воспитанника в социальные и внутриколлективные отношения, привлечение «особого» ребенка к социально ценной деятельности с учетом имеющихся у него положительных качеств, формирование объективной самооценки и др. Артпедагогика успешно справляется со всеми перечисленными задачами.

Арт-терапия же дает подросткам возможность самим контролировать, в какой мере доверять окружающим свои мысли и переживания; возникает ощущение большей независимости (и, тем самым, удовлетворяется их потребность в самостоятельности и защите своего личного пространства); обеспечивает подросткам возможность взаимной эмоциональной поддержки в период их дистанцирования от семьи и психологического самоопределения.

В связи с этим, применение арт-методов в массовой практике обучения и воспитания необходимо и обосновано тем, что:

- 1) искусство развивает личность подростка, расширяет общий и художественный кругозор учеников, реализует их познавательные интересы и профильные наклонности;
- 2) контент арт-методов позволяет проблемным детям ощутить мир во всем его богатстве и многообразии, а через художественные виды деятельности научиться его преобразовывать;
- 3) искусство также является источником новых позитивных переживаний подростка, рождает креативные потребности, способы их удовлетворения в том или ином виде;

4) образы художественного творчества отражают все виды подсознательных процессов (включая страхи, тревоги, внутренние конфликты, воспоминания детства, сновидения подростка), при их словесном описании у подростка зачастую возникают затруднения, поэтому именно невербальные средства часто являются единственно возможными для выражения и прояснения сильных переживаний.

В образовании предпочтение отдается групповым формам применения арт-методов, так как позволяет работать с более широким кругом людей. Отмечая преимущества групповой работы М. Либманн [130, с. 28], например, указывает, что групповая арт-терапия:

- позволяет развивать ценные социальные навыки;
- связана с оказанием взаимной поддержки членам группы и позволяет решать общие проблемы;
- дает возможность наблюдать результаты своих действий и их влияние на окружающих;
- позволяет осваивать новые роли, а также наблюдать, как модификация ролевого поведения влияет на взаимоотношения с окружающими;
- повышает самооценку и ведет к укреплению личной идентичности;
- развивает навыки принятия решений.

Дополнительные плюсы группового применения арт-методов в том, что они:

- предполагают особую «демократическую» атмосферу, связанную с равенством прав и ответственности участников группы;
- во многих случаях требуют определенных коммуникативных навыков и способности адаптироваться к групповым «нормам».

Понятно, что составляющая термина «арт» акцентирует внимание на изобразительном творчестве. Однако в процессе работы зачастую используются музыка, движения, сочинение историй. Арт-методы в обучении подростков применяются как в учебной, так и в воспитательной деятельности.

В работе с подростками арт-методы применяются как групповая арт-терапия, здесь степень включенности арт-терапевта в процесс создания группового художественного образа определяется преимущественно той парадигмой, в рамках которой в данный момент осуществляется работа. Более приемлемо с подростками придерживаться экзистенциально-гуманистических взглядов, согласно которым психотерапевтическое общение - это общение равных людей, каждый из которых имеет свой мощный творческий потенциал. Подросток включается в творческую работу вместе с другими участниками группы, принимает активное участие в выполнении различных техник. Внимание специалиста акцентируется, прежде всего, на проявлениях личностного роста участников группы. Он должен стремиться к обогащению творческого опыта обучающихся, стимулировать проявление у них спонтанности, дать возможность получения новых ощущений и осознания своих действий Копытин А.И. [35].

Арт-терапевты, разделяющие бихевиориальный подход, опираются на образовательную модель взаимодействия: «учитель-ученик». Психотерапевт здесь выступает в роли тренера. Он применяет художественные приёмы, главным образом, в качестве средства прямого научения, а также инструмента положительного подкрепления участников группы.

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод, что позиция специалиста в арт-терапевтическом учебно-воспитательном процессе детерминирована целым рядом факторов, к числу которых относятся: специфика того метода, в рамках которого он работает; цели и задачи работы; временные возможности и т.д.

Исследования, проведенные под руководством Л.Д. Лебедевой, показали, что занятия с применением арт-методов позволяют решать следующие важные педагогические задачи [44]. Перечислим их:

1) *воспитательные*: взаимодействие строится таким образом, чтобы школьники учились корректному общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям со сверстниками и взрослыми (это способствует нравственному развитию личности, обеспечивает ориентацию в системе моральных норм, усвоение этики поведения); также происходит более глубокое понимание себя, своего внутреннего мира (мыслей, чувств, желаний), складываются открытые, доверительные, доброжелательные отношения с педагогом;

2) *коррекционные*: корректируется образ «Я», который ранее мог быть деформированным, улучшается самооценка, исчезают неадекватные формы поведения, налаживаются способы взаимодействия с другими людьми, корректируется развитие эмоционально-волевой сферы личности в сторону более гармоничной и конструктивной;

3) *терапевтические*: возникает «лечебный» эффект, который достигается благодаря творческой деятельности (создается атмосфера эмоциональной теплоты, доброжелательности, эмпатичного общения, признания ценности личности другого человека, забота о нем, его чувствах, переживаниях); в результате возникают ощущения психологического комфорта, защищенности, радости, успеха, т.е. мобилизуется целебный потенциал эмоций;

4) *диагностические*: арт-методы позволяют получить сведения о развитии и индивидуальных особенностях ребенка через корректный способ понаблюдать за ним в самостоятельной деятельности, лучше узнать его интересы, ценности, увидеть внутренний мир, неповторимость, личностное своеобразие, а также выявить проблемы, подлежащие специальной коррекции (в процессе занятий легко проявляются характер межличностных отношений и реальное положение каждого в коллективе, а также особенности семейной ситуации);

5) *развивающие*: благодаря использованию различных форм художественной экспрессии складываются условия, при которых каждый ребенок переживает успех в той или иной деятельности, самостоятельно справляется с трудной ситуацией. Дети учатся вербализации эмоциональных переживаний, открытости в общении, спонтанности (происходит личностный рост человека, обретается опыт новых форм деятельности, развиваются способности к творчеству, саморегуляции чувств и поведения).

Процесс художественного творчества представляет собой последовательность различных видов экспрессивного взаимодействия с материалами, включающую кинестетические (ощущения), перцептивные (аффекты) и когнитивные элементы. Переход подростка от одних видов взаимодействия с материалами к другим способствует преодолению тех защитных механизмов, которые позволяли ему адаптироваться к травме и её последствиям. Благодаря этому, осознаются подавляемые чувства, преосмысливаются прошлые события, формируются более адекватные защитные механизмы.

Арт-методы в работе с подростками в большей степени направлены на коррекцию эмоциональной, когнитивной, коммуникативной, регулятивной сферы личности. В воспитательном контексте их применение приводит к развитию личностного потенциала, к раскрытию творческого потенциала.

Здесь педагог должен способствовать осознанию детьми социальной ценности всех людей, равенства их прав и возможностей и определенной доли сопричастности каждого к проблемам другого. Благодаря внесению элементов нравственных, эстетических и общественных требований в процесс арт-деятельности, арт-методы будут содействовать возникновению гармонии взаимодействующих форм и видов этой деятельности: умственной, физической, творческой, развлекательной, исследовательской.

В среднем школьном возрасте (младшие подростки) арттерапевтические методики приобретают более сложные формы, роль их вербального компонента увеличивается. В ходе арттерапии уделяется больше времени на обсуждения осуществляемого процесса или творческой продукции.

Но и в применении арт-методов с подростками существуют ограничения. Важным ограничением является отсутствие мотивации к изобразительной работе у самого подростка. Если он не желает работать арт-терапевтическими методами, демонстрирует отрицательное отношение к художественному творчеству, то специалисту необходимо воспользоваться в своей работе другими методами, которыми он владеет.

Следующее ограничение обусловлено наличием у подростка сильно выраженного психомоторного возбуждения. Причём, при слабой выраженности психомоторного возбуждения и агрессивных тенденций применение арт-методов не запрещается, так как они оказывают седативный эффект, а при их значительной выраженности - противопоказаны, так как школьник практически не может сосредоточить своё внимание на одном объекте, что значительно затрудняет работу специалиста (арт-терапевта, школьного психолога и т.п.).

По мнению представителя феноменологического подхода М. Бетенски, изобразительная деятельность является феноменом с определенной структурой, и человек (клиент) в своем изобразительном продукте обучается видеть некий смысл и связывать его со своим внутренним опытом. Все это ведет его к способности по-новому видеть и ощущать себя во внутреннем и внешнем мирах [90].

Рассмотрим коротко метод работы, представленный М. Бетенски [90]. Под руководством арт-терапевта клиенты, не обученные никакому из искусств, учатся смотреть на продукты своего изобразительного творчества и видеть в них свои внутренние переживания, направляющие их руки в процессе творчества.

Основные постулаты метода:

- 1) продукт творчества является феноменом со своей собственной структурой;
- 2) участник арт-терапии учится видеть все, что содержит данный продукт;
- 3) необходимо, чтобы участник арт-терапии абсолютно точно вербально описывал структуру своей художественной работы;
- 4) участник связывает творческую работу с внутренним опытом.

Основные принципы, ступени данного метода:

1) свободная активность перед собственно творческим процессом - непосредственное переживание (пробуя и смешивая краски в игровом стиле, подросток может прийти к небольшим открытиям в отношении материала и самого себя);

2) процесс творческой работы - создание феномена (сознательное и продуманное взаимодействие со своим творческим самовыражением);

3) феноменологическое интуитивное познание: визуальное представление; дистанцирование; процесс рассматривания, направленный на достижение интенционального видения (направленность на предмет).

4) процедура «Что-ты-видишь?»: феноменологическое описание; исследование структуры (взаимосвязь компонентов и качество целостности); феноменологическое связывание и интеграция.

Задавая вопрос «Что ты видишь?», приглашаем подростка описать, что он увидел на картине. Здесь важность индивидуального восприятия: что ты видишь, ты, создатель. Специалист может работать с этим материалом, потому что описание работы самим подростком ведет к его внутреннему миру. Второй аспект касается чувств подростка - то, что его слушают, означает начало доверия. И третье - что ты видишь? Все, что видно подростку в самом результате творческого самовыражения, а не предположения или домысливания исходя из установок теории, когда доказательства затуманены. Когда требуется, специалист помогает подростку увидеть те особенности художественной работы, которые раньше оставались незаметными глазу, подросток

должен научиться их видеть. Зачастую это особенности структуры, в частности соотношение компонентов между собой и с общей структурой, то, какую роль они играют в общей картине. Таким образом, описание ведет к динамическому изменению восприятия структуры картины и, следовательно, к переструктурированию внутреннего опыта подростка. Фактически возникновение любых связей между элементами художественной работы и внутренним опытом личности является актом интеграции [90].

При работе с подростками следует учитывать особенности данного возраста: эмоциональную неустойчивость, частые проявления негативизма, протестных реакций. Именно в этот период переживания собственного дефекта могут привести к патологическому варианту развития личности, психопатиям. При подборе коррекционных методов и средств в первую очередь необходимо учитывать уровень интеллектуального и уровень речевого развития подростка.

Основным методом в артпедагогике с подростками является проблемно-диалоговый метод, применяемый после каждого вида применяемых арт-технологий (мандалотерапии, изо-терапии и т.д.). Этот метод ориентирован на развитие духовно-личностной сферы подростка, нравственное воспитание, формирование этического и эстетического иммунитета. Основа данного метода - диалог, предполагающий не просто поочередный обмен информацией, а совместный поиск общих позиций, их соотношение. В диалоге каждое сообщение рассчитано на интерпретацию собеседника и возвращение информации в обогащенном виде. В диалоге активны все субъекты: и педагог, и воспитанники. Залог успеха - в эмоциональной сдержанности, ненавязчивости, внутренней свободе.

Помимо данного метода в подростковом инклюзивном классе популярны такие техники арттерапии, как оригами, квиллинг, аппликация. Техника оригами помогает налаживать контакты даже с самыми трудными детьми. Бывает, что некоторые дети не желают идти на контакт с педагогом-психологом в процессе арттерапии. Однако, стоит только трансформировать лист бумаги в какую-нибудь веселую зверушку, цветок, любой другой образ, как постепенно зарождается интерес. Можно также использовать уже готовые бумажные продукты творчества для создания на их основе новых интересных авторских композиций.

Для детей с ООП младшего подросткового возраста прекрасно подойдет использование гофрокартона. Разные забавные и смешные фигурки, изготовленные из такого материала смогут освоить даже дети с умственной отсталостью.

Из бумаги также можно изготовить совместно с ребенком пальчиковый кукольный театр, а затем обыграть с ним известные сказки (это возможно и в младших классах, при легком ограничении здоровья - ДЦП, слабое видение или слабое слышание). Занятия с использованием оригами способствуют развитию логического и пространственного мышления у подростков с ООП, также позволяют диагностировать и осуществлять коррекцию депрессивных и психосоматических расстройств.

Техника квиллинг дает возможность ввести еще такой важный и интересный метод арттерапии, как терапия цветом. Например, цветные полоски квиллинга сгодятся для работы с подростками, которые постоянно сомневаются в своих имеющихся способностях. Спиральки изготавливаются по шаблону, в последующем они объединяются в орнамент. Так, подросток избавляется от разных рамок и может легко выражать себя без всяких ограничений. Данный вид творческой деятельности помогает сосредоточиться на самом процессе, а не на его результате, обеспечивает чувство защищенности и способствует расслаблению.

Следует отметить, что с использованием данной техники достигается не только эффективное развитие мелкой моторики, способности концентрировать свое внимание, но и развить тактильную чувствительность. Подобную технику, к примеру, следует предложить детям, имеющим проблемы со зрением, детям с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Упражнения с использованием оригами также содействуют в развитии памяти, конструктивного мышления. Развитие мелкой моторики, с помощью бумажных техник благотворно влияет на интеллектуальное и эмоциональное развитие даже маленького ребенка.

Известная техника «Коллаж» позволяет понять психологическое состояние подростка с ООП в настоящий жизненный момент, определить его истинные переживания, а также актуальные стороны самосознания, раскрыть его потенциальные возможности. Данная техника имеет диагностическую и психотерапевтическую направленность. Избираемые ребенком, представленные его вниманию, картинки могут отражать важные темы и проблемы, будучи скрытыми в зоне вербального общения с ним. Большое количество материалов, будь то картинки из журналов, вырезки из газет, ткани, фотографии, открытки, цветная или простая бумага, обеспечивает полную свободу творчества для своего автора. Подобная техника может быть использована специалистом как индивидуально, так и в группе, и включать в себя неограниченное количество разных тем и возможностей.

Занятия с использованием аппликации дают возможность взаимодействовать даже с подростками с интеллектуальной недостаточностью. Применение аппликации, проговаривание действий, позволяет педагогу развивать речь ребенка, в творческом процессе вырезания, и наклеивания, и общения, диагностировать его возможное эмоциональное состояние, актуальные потребности. Придумывая сюжет, связанный с аппликацией, обыгрывая его, педагог способствует вовлечению подростка в процесс общения. Занятия с применением аппликации формируют у детей с ООП представление о форме, пространстве и цвете.

Техника «Обрывная аппликация» делает акцент на работу обеими руками. Дети включаются в работу двумя руками с использованием разных техник изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Основная цель: развитие мелкой моторики левой руки. Последнее способствует укреплению связи между левым и правым полушариями головного мозга, а также значительно повышает уровень реабилитации и способствует саморегуляции детского организма в целом (Сокольникова Н.М. [131, с. 20]). Следует отметить, что особенный эффект данная методика имеет в работе с использованием пластилина, а также в технике «Рваная аппликация», потому, что здесь в работе ребенок вынужден задействовать сразу обе руки и каждый палец.

В настоящее время, в современной медицине и психологии активно используется глина для лечения самых различных заболеваний позвоночника, она помогает от болей в суставах, проблем, связанных с мышцами и ушибами. Глина пластична, в руках ребенка становится теплая, она словно «живая», в связи с чем, идеально подходит для выражения и передачи человеческих эмоций и переживаний.

Метод песочной терапии включает в себя целый спектр упражнений, работающих на общую релаксацию, способствующих снятию двигательных стереотипов и различного рода судорожных движений. Использование проективных игр на песке раскрывают потенциальные возможности ребенка, творческий потенциал (Ковалан Е.М. [132]).

Рассмотрим специфику применения арт-методов при некоторых особенностях развития, т.к. при организации арт-деятельности необходимо учитывать индивидуальные особенности подростка, уникальность структуры вторичных нарушений психики в сочетании с сохранными звеньями, социальную ситуацию развития.

У детей с нарушением слуха значительный положительный психокоррекционный эффект даёт использование изотерапии, кинезитерапии. При работе с детьми с нарушением зрения наибольший акцент делается на использование вокалотерапии, сказкотерапии. Детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата может быть показана хореотерапия, сказкотерапия, вокалотерапия.

Учащимся с нарушением интеллекта свойственна инертность, отсутствие интереса к окружающему, и поэтому эмоциональный контакт со взрослыми, потребность в общении у ребёнка часто совсем не возникает. Так, у детей с умственной отсталостью отсутствует в младенчестве «заражения эмоциями», как правило, нет «комплекса оживления» и в результате не формируется основа для сотрудничества с взрослым, что негативно отражается на всём познавательном и личностном развитии ребёнка (Соловьева К.Е. [133]). При этом эмоциональная сфера школьников с нарушением интеллекта характеризуется незрелостью и существенным недоразвитием. Это проявляется в неустойчивости настроений и эмоций, быстрой их смене, легком возникновении эмоционального возбуждения и плача, иногда - немотивированных проявлениях аффекта. Нередко у них возникает состояние беспокойства [133].

По данному направлению была апробирована и доказала свою эффективность система коррекционно-педагогической работы по развитию эмоционально-волевой сферы учащихся с нарушением интеллекта в инклюзивном образовательном пространстве по арттерапевтическому проекту «Радуга» (созданная по инициативе учителя якутской национальной культуры и технологии - Егоровой Лидии Васильевны). Проект проводился с использованием хомусотерапии, музыкотерапии, музейной педагогики, изотерапии. При этом инклюзия состояла в том, что в коррекционно-педагогическую работу были привлечены сверстники из массовых школ. Эта работа нашла отражение в статье исследователя из г. Якутск - Соловьевой К.Е. «Развитие эмоционально-волевой сферы у учащихся с нарушением интеллекта в инклюзивном образовательном пространстве» [133]. В апробированном арттерапевтическом проекте «Радуга» большой акцент был сделан на обучении детей игре на хомусе - хомусотерапия. Хомус - инструмент широко распространённый по всему миру. Только в одних странах его можно найти только в музеях, а в других его музыкальная судьба продолжается, получая новое современное звучание, новую жизнь, превращая его в любимый всеми инструмент [134].

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» в своей деятельности с подростками, имеющими синдром Дауна руководствуются примерами способностей к художественной, педагогической, естественнонаучной деятельности таких известных талантливых людей с синдромом Дауна, как художник Раймонд Ху, рисующего животных по китайской методике (на рисовой бумаге тушью и акварелью), композитор и исполнитель электронной музыки Рональд Дженкинс, актриса и врач Стефани Гинз и т. д. [135].

Даже в случаях грубых нарушений развития высших психических функций при синдроме Дауна у ребенка в той или иной степени присутствует способность к образному восприятию окружающей действительности и возможность взаимодействовать с художественными символами реальных объектов. Он может приобщаться к творчеству, не владея или недостаточно владея речью и не имея приобретенных художественных умений. При этом нельзя не учитывать, что в значительной степени на потребностно-мотивационную сферу личности подростка с особенностями развития, его интересы оказывает влияние та лечебная, коррекционно-развивающая работа, которая проводилась с ним до подросткового периода, и что свойственные возрасту сложности усугубляются в условиях учреждений интернатного типа. Соответственно, применение интегративной арт-терапии в процессе психологического сопровождения людей с особыми возможностями развития должно быть онтогенетически ориентированным (Копытин А. И., Свистовская Е. Е. [136]; Лебедева Л. Д., Никонорова Ю. В., Тараканова Н. А. [137]).

В том случае когда в доподростковом возрасте в помощи ребенку и его семье были задействованы методы арт-терапии, подросток, уже имеющий опыт соприсутствия в безопасном развивающем арт-терапевтическом пространстве,

оказывается включенным в модели взаимодействия, где получает возможность совершенствовать сформированные и отрабатывать новые умения конструктивного выхода из кризисных состояний. Улучшение социально-психологического функционирования подрастающих людей с синдромом Дауна, уменьшение выраженности у них эмоционально-волевых и поведенческих трудностей происходит во многом благодаря положительным эмоциям, возможности увидеть в суждениях окружающих свой образ позитивным, расширению репертуара способов самовыражения и соприкосновению с внутренним миром других людей через художественно-творческий опыт. Заинтересованность подростка в ближайших результатах своей деятельности, а также творчества других людей способствует нормализации его активности, повышению уровня произвольности. Наполняясь личным смыслом, такие занятия могут стать жизненной ценностью подрастающего человека, влияя на становление его ценностно-смысловой сферы (Горлова Е. Г. [135]).

К задачам, решаемым в процессе арт-терапии для подростков с синдромом Дауна, можно отнести коррекцию и развитие у них психических функций (произвольного внимания, праксиса, гнозиса, памяти, речи, мышления, высших эмоций), представлений о себе, других людях, нормах социального поведения, когда социальное сознание переносится внутрь через творчество, в эмоционально насыщенном общении.

В арт-терапевтической работе с данной категорией подростками мы не должны стремиться привести в полное соответствие с условной «нормой» весь спектр сложных процессов, связанных с появлением рефлексии, преодолением кризиса самосознания, обретением индивидуальности, развитием ценностных ориентаций и мировоззрения, да это и невозможно. В ходе терапии должно ставиться в приоритет высвечивание и бережная поддержка уникального индивидуального пути каждого человека.

При этом в фокусе арт-терапевтического процесса должно находиться прежде всего ресурсное содержание продуктов творческой деятельности, которое может выражаться в созидательной, жизнеутверждающей направленности художественного замысла, гибкости и креативности при выборе способов его реализации.

Важнейшие факторы, на которых должна строиться подобная арт-терапия с подростками, как субъектами терапевтического сопровождения, - это адаптированная вербальная и невербальная обратная связь (скорее отражающая, чем интерпретирующая), художественная экспрессия и психотерапевтические отношения (Копытин А. И., Свистовская Е. Е. [136]; Лебедева Л. Д., Никонорова Ю. В., Тараканова Н. А. [137]).

Независимо от типа ограничений здоровья, арт-терапевтические занятия с подростками в инклюзивной среде должны начинаться с комплексной клинико-психологической и психотерапевтической диагностикой, позволяющей выявить как нарушенные, так и сохранные звенья психического функционирования. После диагностики подросток с ООП включается в индивидуальную, диадную или групповую формы коррекционно-развивающей работы, сочетающейся с арт-терапией.

Арт-терапевтические занятия должны базироваться на психологическом контакте специалиста с подрастающим человеком и его ближайшим окружением. Психологический контакт - это одновременно условие психотерапии и инструмент психологического воздействия, применяемый с целью познавательного и эмоционально-личностного развития индивида.

Установление контакта начинается уже во время диагностики. Далее он развивается в течение всего арт-терапевтического процесса. Когда контакт оптимизирует общение, его можно оценивать как развивающий, способный оказать терапевтическое воздействие. Глубокий психологический контакт характеризуется устойчивыми доверительными взаимоотношениями, взаимным принятием его субъектов. Он достигается вербальными и невербальными средствами коммуникации.

Задействуя паравербальные средства общения, следует сделать акцент на синхронность с невербальными проявлениями другого человека (поза, жесты, мимика, дыхание, произносительная сторона речи). На каждом занятии специалисту необходимо анализировать эмоциональное состояние, актуальные потребности, систему отношений каждого человека и в целом диады или группы, с которыми он работает, а также рефлексировать свои психические состояния. Арт-терапевту важно четко различать мотивы всех субъектов взаимодействия, продвигаясь от внешнего для подростков и их близких содержания к внутреннему (Горлова Е. Г. [135]).

Таким образом, подростку важно создать условия для формирования положительных интересов и системы ценностей, системы представлений о себе на основе общения, нравственной культуры, творческого самовыражения и поиска. Для решения этих задач можно разработать своеобразные методики. Например, методика «Психология в фотообъективе». Работа с фотоматериалом при непосредственном участии самих подростков, отвечает многим возрастным особенностям подросткового периода: поиск себя, самоисследование, самоосмысление, творческое самовыражение, изменение образа «Я», подражание, демонстрация себя, общение, группирование со сверстниками и отделение от них, утверждение своей индивидуальности и т.п. (Копытин А. И. [41]).

Итак, создавая насыщенную творческую арт-среду вокруг подростков, в т.ч. с ООП, необходимо не упустить любую возможность для малейшего толчка в развитии, выстраивая атмосферу позитивной мотивации, достижений, а также эмоциональной причастности ко всему происходящему вокруг (Приложение 1).

Вопросы для самоконтроля:

1. Определите специфику работы с подростками на основе арт-методов.
2. Выделите преимущества групповой работы в арт-терапии по М. Либманн.
3. Опишите метод работы, представленный представителем феноменологического подхода М. Бетенски.
4. Приведите основные принципы, ступени метода М. Бетенски.
5. Охарактеризуйте основной метод в артпедагогике с подростками.
6. Приведите структуру построения занятий по арт-терапии, описанную в методической копилке по данной теме.
7. В каких случаях в арт-педагогике применяется проблемно-диалоговый метод.
8. Перечислите запомнившиеся вопросы из списка ключевых вопросов для оценки внутригрупповых отношений подростков в процессе создания членами группы совместной художественной работы.
9. Что даёт участие арт-терапевта (или любого другого специалиста, владеющего арт-методами) в групповом арт-терапевтическом процессе в качестве внешнего наблюдателя?
10. Укажите дополнительные плюсы группового применения арт-методов.
11. Приведите специфику применения арт-методов при некоторых особенностях развития.
12. Что должно находиться в фокусе арт-терапевтического процесса при работе с подростками, имеющими синдром Дауна.

Учебные задания

Продолжи утверждения в соответствии с твоим пониманием темы или вставь недостающие понятия:

1. На формирование Я-концепции подростка оказывает влияние множество факторов, как личностных, так и социальных:

2. Включение различных средств искусства в образовательный процесс, помогает создавать....., коммуникативную,готовность к педагогическому....., облегчает....., усвоение и..... учебно-воспитательного материала.

3. По мнению представителяподхода М. Бетенски, изобразительная деятельность являетсяс определенной структурой, и(.....) в своем изобразительном продукте обучается видетьи связывать его со своим.....

4. Даже в случаях грубых нарушений развития высшихпри синдроме Дауна у ребенка в той или иной степени присутствует способностьи возможностьс художественными символами реальных объектов.

5. К задачам, решаемым в процессе арт-терапии для подростков с синдромом Дауна, можно отнестииу них психических функций (....., праксиса, гнозиса,, речи,высших эмоций), представлений о....., других людях, нормах....., когда социальноепереносится внутрь через творчество, в эмоционально насыщенном общении.

Дополни схемы содержанием:

Дополнительные плюсы группового применения арт-методов:

.....

.....

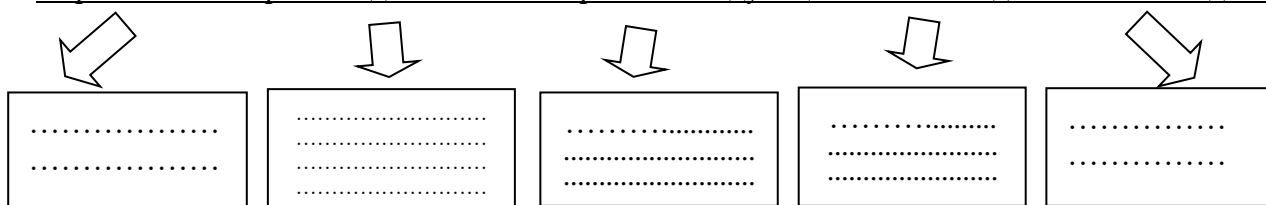
.....

.....

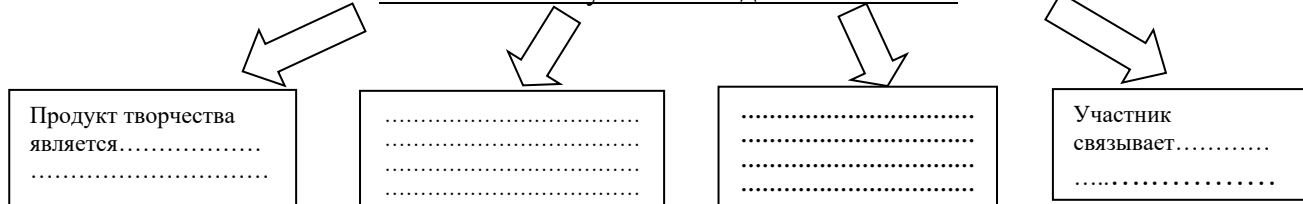
.....

.....

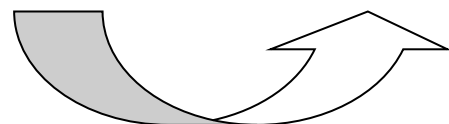
Исследования, проведенные под руководством Л.Д. Лебедевой [44], показали, что занятия с применением арт-методов позволяют решать следующие важные педагогические задачи

Основные постулаты метода М. Бетенски:

Проверь себя, еще раз просмотрев тему 8.

Методическая копилка

Пример арт-терапевтического занятия в инклюзивном классе
(для младшего подросткового возраста)

Занятие по созданию сенсорной картины: можно проводить как индивидуально, так и в диадах или группах. Цель занятия: развитие эмоционально-личностной сферы психической деятельности подростков и их когнитивных функций.

Задачи занятия: приобретение опыта выражения своих чувств в художественной форме, развитие коммуникативных навыков, произвольной саморегуляции, внимания, зрительного и слухового восприятия, конструктивной деятельности.

Средства арт-терапии: сочетание рисунка, композиции из различных материалов, музыки, фото- и видеосъемки, а также рассказа истории по художественному произведению.

Занятие в групповой форме имеет следующую последовательность:

- В начале работы над картиной знакомые между собой подростки встают вокруг стола, где лежит материал, на котором будет сделано изображение (ватманская/дизайнерская бумага, ткань, керамическая или стеклянная поверхность и т. д.).

Материал также можно расположить вертикально на стене или прислонить к ней под углом. В таком случае члены группы стоят полукругом.

- Затем прослушивается короткое музыкальное произведение без слов (например, «Грезы любви» Ф. Листа).

- С этого момента начинается видеосъемка. Оператор должен быть знаком членам группы и находиться на заднем плане.

- Потом арт-терапевт проводит с подростками лаконичную беседу о музыке: «Ребята, сейчас мы слушали музыку. Где она живет теперь? В нашем сердце (показывает жестом на сердце). Давайте ее покажем здесь (указывает на холст)».

В случае, когда члены группы ранее выполняли подобные задания, можно жестом показать на подготовленные материалы и сказать: «Давайте сделаем музыку тут».

Если у подростков еще не было нужного опыта, специалист говорит: «Я начну» (к примеру, берет цветок ромашки, раскрашивает лепестки краской и делает отпечатки, потом рисует гуашью или фломастером контур бабочки и заполняет его разноцветными пуговицами, посаженными на клей ПВА).

Для создания картины можно применять любые технологии и инструменты. Кроме красок, используются заранее заготовленные фигурки из цветной бумаги, вырезки из журналов, фотографии, природные материалы (сухоцветы, ракушки, камешки и т. п.), мелкие бытовые предметы (пуговицы, кусочки кожи, ленты, тесьма, цветное стекло и пр.).

- Когда картина закончена, арт-терапевт дает задание назвать получившееся произведение и сочинить по нему историю.

В случае неготовности членов группы к работе над общей картиной возможен вариант, когда каждый создает свое произведение, а затем они объединяются в единую композицию, в результате чего получается модульная картина.

- Далее проводится фотосъемка. Каждый участник получает фотографию картины, оригинал которой может оставаться в арт-терапевтическом кабинете, отправиться в частную коллекцию кого-то из членов группы (например, как форма поощрения или в порядке очередности), а также оказаться на выставке.

Любой эпизод в таком занятии может стать ключевым для каждого из участников (в том числе для арт-терапевта) в зависимости от актуального состояния, интересов, особенностей выстроенных отношений в группе и т. д.

- Поэтому в конце занятия уместно всем высказаться о том, что понравилось, запомнилось больше всего.

Стержневые составляющие занятия: прослушивание музыки, создание художественной композиции в сочетании с общением подростков (которое структурируется специалистом), фото- и видеосъемка.

Следующие арт-терапевтические встречи можно посвятить более глубокой проработке чувств (к примеру, смыть нарисованные чувства печали, одиночества с зеркальной поверхности и изобразить более оптимистичное настроение) или провести занятие по видеотерапии с использованием уже отснятого материала.

Упражнения с применением различных методов и средств арт-педагогике
(по Лебедевой Л.Д. [44])

«*Рисуночные ассоциации*». В течение минуты на листах учащиеся зарисовывают первые пришедшие в голову ассоциации. Затем описывают их вслух, все совместно анализируют, каких ассоциаций больше: тревожных, напряженных, спокойных, безмятежных и т.д.

«Цвет моего настроения»

Данное упражнение подходит для получения диагностической информации. Может применяться при создании малых групп по признаку сходства эмоционального состояния участников в ситуации «здесь и теперь».

Пространство кабинета условно делится на 8 («Люшеровских») цветовых зон. В центре каждой зоны располагается цветной куб или стул, задрапированный куском однотонной ткани определенной окраски.

Каждому участнику предлагается погулять по стилизованному лабиринту и остановиться в зоне, цвет которой соответствует его настроению. В итоге участники образуют группы, различные по численности и эмоциональному фону.

Далее возможна творческая работа над индивидуальными «знаками (образами, символами) настроения», на основе которых затем создается эмблема группы.

После обмена впечатлениями в общем круге упражнение повторяется. В конце упражнения вероятнее, что некоторые изменят «цвет своего настроения». Важно корректно выяснить причины произошедших перемен, а также предложить этим участникам создать еще один знак (символ), отражающий их новое эмоциональное состояние.

«Рисование в пространстве»

Размашистые движения воображаемой кисти по «пространству картины» (в воздухе) должны постепенно переходить в мелкие мазки, штрихи, развивающие тонкую моторику пальцев. Упражнение может выполняться в парах и общем круге. В последнем варианте характер движений, темп задает арт-педагог, а затем, по желанию, и другие участники группы.

«Прогулка по...»

Например, прогулка по пространству тетрадного листа. Участникам предлагается представить себя одинокими буквами и прогуливаться по условной территории, не нарушая поля и границы страницы (можно использовать любой цветной, на выбор участника карандаш). По сигналу арт-педагога все должны замереть. Затем обсуждается, кто в какой части листа находится. Некоторые дети плохо чувствуют пространство и ошибаются при ответе на вопрос, где расположена их «буква»: в начале страницы, в конце, на полях. Это особенно характерно для страдающих дисграфией.

Повторяя упражнение, можно посоветовать участникам - «буквам» объединиться в слова, имена. Стоит также предложить им построиться в шеренгу, образовать круг, квадрат, другие фигуры. Тем самым лучше осваивается так называемое арт-терапевтическое пространство, развивается пространственное воображение.

«*Дерево моей жизни*» - способствует активизации внутреннего потенциала, ресурсов личности. На формате А4 каждый участник рисует свое дерево жизни. Затем психолог немного комментирует в соответствии с известной методикой, что символизируют разные части рисунка: корень, ствол, ветви, плоды и т.д.

«Образ и пластика настроения»

Работа с пластилином или цветным тестом. Тесто - более подходящий и безопасный пластический материал и для маленьких детей, которые все проверяют «на вкус», и для детей с особенностями развития. Данное упражнение полезно в профилактике агрессивных эмоций, деструктивного поведения, страхов.

Вначале предлагается выбрать кусок пластилина (теста) определенной окраски и придать ему подходящую форму. Далее участники объединяются в группы по цвету

настроения. Каждый рассказывает свою историю. Затем из индивидуальных работ создается одноцветная коллективная композиция. (Варианты тем: «Мой мир», «Мир моей души», «Пластилиновый город», «Пластилиновый рай» и т. п.). Лучше, если тему, сюжет и название творческого продукта участники придумают самостоятельно.

Пластичность материалов позволяет вносить многочисленные изменения в работу и, соответственно, как бы подправлять эмоциональное самочувствие. Негативные эмоции, образно говоря, могут затеряться, раствориться в общей доброжелательной атмосфере группы. С этой целью занятие завершается коллективной лепкой - созданием единого цветного «Шара настроений» из отдельных пластилиновых фрагментов.

Построение занятий по арт-терапии:

1. Музыкальный разогрев (5-10 минут): приветствие, танец под музыку, введение в арт-терапию;
2. Рисование под музыку (15-30 минут): задания на развитие мелкой моторики, творческого воображения, право-левополушарного ориентирования;
3. Релаксация (5-10 минут): действия по снятию напряжения на фоне спокойной музыки, телесно-ориентировочные упражнения.

Методические приемы организации занятий арт-терапией:

- Использование классической музыки;
- Использование медиативной музыки и музыки, воспроизводящей звуки природы;
- Рисование сначала под классическую, потом под медиативную музыку.

Список ключевых вопросов для оценки внутригрупповых отношений подростков в процессе создания членами группы совместной художественной работы

- Кому из участников принадлежит инициатива, кто завершает работу, в какой последовательности работают члены группы.
- Чьи творческие идеи находят поддержку у других членов группы, а чьи - не находят.
- Кто из участников предпочитает работать на собственной ограниченной территории, а кто стремится работать на всём пространстве.
- Кто из членов группы пытается «вытеснить» других, в частности, располагает свой образ поверх уже созданных.
- Кто проявляет инициативу в установлении партнёрских отношений, кто избегает контактов, кто демонстрирует агрессивность.
- Кто стремится обособиться от других.
- Где и кто из членов группы располагает свои рисунки: в центре, в углах, сбоку, по всему пространству.
- Сколько места занимают рисунки каждого члена группы.
- Кто проявляет независимость, а кто полагается на других.
- Чьи рисунки провоцируют сильные чувства и как другие члены группы реагируют на них.
- Меняется ли позиция лидера (лидеров) и характер его (их) рисунков.
- Кто из членов группы работал наиболее продуктивно, а кто - наименее.
- Носило ли взаимодействие членов группы хаотический характер или имело определённую структуру.
- Работали ли члены группы в определённой последовательности или одновременно.
- Работали ли члены группы сообща или же их действия противоречили друг другу.

Итак, участие арт-терапевта (или любого другого специалиста, владеющего арт-методами) в групповом арт-терапевтическом процессе в качестве внешнего наблюдателя даёт возможность получения дополнительной диагностической информации о динамических процессах, протекающих в группе подростков, и о психологических особенностях её отдельных участников.

Тема 9. Арт-методы в обучении и воспитании в старших классах инклюзивной школы

Совместное обучение с особыми детьми способствует развитию таких необходимых навыков и личностных качеств обучающихся, как: социальная компетентность, толерантность, навыки решения межличностных проблем, уверенность в своих силах, самоуважение. В процессе совместных мероприятий дети учатся обсуждать проблему, слушать и слышать другое мнение, отстаивать свою точку зрения, разрешать конфликты путем переговоров, прислушиваясь к мнению оппонента. В итоге, они учатся признавать право любого человека быть «другим». В старших классах организация инклюзивного образования облегчена такими условиями, как отсутствие у школьников с ООП сложных интеллектуальных нарушений (как правило, такие дети начинают обучение в инклюзивном начальном классе, несмотря на возраст); значительный уровень самосознания в юношеском возрасте, позволяющий понимать проблемы других людей и т.п.

Период старшего школьного возраста - это период социального, личностного, профессионального, духовно-практического самоопределения - время поиска ответов на вопросы: Кем быть? Каким быть? Что делать? Что хорошо? Что плохо? и т.д. Этот период в жизни человека связан с определением жизненных перспектив, с проектированием будущего.

Развитие человека в период юности может идти разными путями: юность может быть бурной (поиски смысла жизни, своего места в этом мире могут стать особенно напряжёнными), может быть гармоничной (некоторые старшеклассники плавно и непрерывно продвигаются к переломному моменту жизни, а затем относительно легко включаются в новую систему отношений); возможны и резкие, скачкообразные изменения, которые благодаря хорошо развитой саморегуляции не вызывают сложностей в развитии.

В обучении и воспитании старшеклассников арт-методы также призваны реализовать отмеченную в юношеском возрасте многими исследователями потребность в самореализации, самоактуализации и самосовершенствовании (Кон И.С., Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н., Гамезо М.В., Филип Райс и др.).

Представители гуманистического направления особо подчеркивали стремление здоровой личности к самосовершенствованию, ее уникальность. Идея саморазвития, самореализации, самоактуализации является значимой в современных концепциях о человеке. Понятие самоактуализации тесно связано с понятием жизненного пути. Творчество дает иной взгляд на системы ценностей, развивает способности, дает необходимый опыт совладания с проблемами, и позволяет, несмотря ни на что, сохранять интерес к миру.

Зарубежные исследователи М. Эссекс, К. Фростиг и Д. Хертз отмечали, что экспрессивная психотерапия искусством является методом, наиболее подходящим для работы с несовершеннолетними, причем долгосрочные формы психокоррекционной работы с ними могут быть успешно реализованы именно на базе школ. Основной целью внедрения арт-терапии в школы эти авторы видят адаптацию детей (в том числе страдающих эмоциональными и поведенческими расстройствами) к условиям образовательного учреждения и повышение их академической успеваемости [138]. Указывая на различия между приоритетными задачами деятельности учителей и школьных арт-терапевтов, эти авторы в то же время считают, что педагоги и арт-терапевты имеют ряд общих долгосрочных задач, таких, в частности, как развитие у учащихся навыков решения проблем и способности справляться со стрессом, повышение их межличностной компетентности и совершенствование коммуникативных навыков, а также раскрытие творческого потенциала молодежи и

формирование у детей здоровых потребностей. Эти авторы связывают внедрение арт-терапии в школы с характерной для американского образования тенденцией рассматривать школьную среду как средство формирования здоровой и социально продуктивной личности. [138]

Также многими авторами отмечается значение арт-методов в формировании личности будущих специалистов, в том числе их профессиональных намерений, личностных смыслов, ценностных ориентаций. В своем лонгитюдном исследовании Лебедева Л. Д. отмечает, что в различных формах арт-терапии объективируются профессионально значимые качества будущего учителя, а также выделяет гуманистический потенциал арт-терапии в формировании личности студента педагогического вуза [139]. Анализирует художественную деятельность как фактор личностного развития Горев В.В. [140]. В своем исследовании он отмечает, что «критериями, характеризующими процесс самопознания и развития будущих педагогов на основе художественной деятельности, являются изменения личностно-смысловой сферы». Позитивные изменения отмечены в следующих сферах личности: мотивация достижения, чувственно-эмоциональная сфера, креативность, процесс самопознания, отношение к другим людям, духовная сфера [140].

Важным методом работы со старшеклассниками является метод присутственной арт-терапии, основу которого составляет практика творческого присутствия. Эта своего рода практика пребывания в творческом процессе, позволяющая соприкоснуться с собой-настоящим без попыток себя переделать или стать другим (не собой). Результатами этой практики являются разрешение психологических трудностей, лучшее понимание себя (и других), обретение внутренних опор и навыка проживания любых эмоциональных состояний [141].

Метод «присутственной арт-терапии» является авторским (разработчик - Ляшенко В.В.), основы данного метода изложены в учебном пособии исследователя [141]. Разработчик выделяет специфические особенности метода «присутственной арт-терапии»:

- не является практикой создания произведений искусства, хотя практика осуществляется в форме изобразительной деятельности;
- не является практикой «изображения своих чувств»;
- не связана с аналитическими интерпретациями произведений (рисунков) с целью извлечь какую-либо информацию о существе проблем;
- не связана с псевдомагическими манипуляциями, направленными на выплёскивание, слив, уничтожение или трансформацию «негативных мыслей, эмоций, переживаний».

Метод связан с деятельностью обнаружения самого себя через творческое присутствие (что и составляет сущность творчества). Творческое присутствие помогает обратить внимание на свой внутренний мир: мир чувств, переживаний, смыслов, часто труднодоступный в суе повседневной жизни, и через это найти путь к разрешению своих трудностей. При этом важно понимать, что трудности сами по себе состоят не столько в неких жизненных обстоятельствах, сколько в том, как их переживать, в способе отношения к ним - в способе жизни.

Автор отмечает, что в практике творческого присутствия постепенно восстанавливаются внешние и внутренние связи, налаживается общение с самим собой, с другими людьми и с миром, и это становится залогом восстановления целостности (исцеления). Исцеление, по мнению Ляшенко В.В. всегда связано с восстановлением целостности. Таким образом «творческое присутствие» является практикой восстановления отношений с самим собой и с миром.

Кроме этого Ляшенко В.В. выделил особенности проведения арт-терапевтических занятий с использованием круговых изображений в открытой группе [142]. Им обосновывается, что групповое взаимодействие в процессе арт-терапии, совместная

творческая деятельность создают возможность более открытых взаимоотношений между людьми. Участие в группе помогает юноше (девушке) в воспитании более открытых способов общения, учит сопереживанию состояниям другого. Индикатором изменений, происходящих в личности старшеклассника в процессе применения арт-методов выступает «Я-концепция».

Одним из популярных арт-методов в работе со старшеклассниками, в особенности в процессе психологической подготовки к ЕНТ (ЕГЭ) является арт-терапевтическое рисование на свободные темы или темы, предлагаемые М. Либманн [130] (см. ниже Методическую копилку). Метод способствует освобождению от внутреннего напряжения, катарсическому очищению и является мощным средством воздействия на эмоциональную сферу личности и ее ценностные ориентации. С его помощью возможно изменять отношения и планомерно их перестраивать, а также обеспечить глубокий отдых и увлечение приятной, творческой деятельностью (Рожнов В.Е., Свешников А.В. [70, с. 245-256]).

В старших классах инклюзивной школы, наряду с красками, карандашами, пластилином, восковыми мелками или пастелью, нужно иметь также журналы и газеты (разной направленности), цветную бумагу различной фактуры, обои, бумажные салфетки, пленку, коробки от конфет, открытки, тесьму, веревочки, фольгу, текстиль, глину и др. Бумагу нужно иметь разных форматов, кисти разных размеров, губки для закрашивания больших пространств, ножницы, нитки, скотч и т.д.

В старшем школьном возрасте (также, как и в младшем школьном и подростковом) не применяются оценочные суждения в плане: красиво - некрасиво, похоже - не похоже, правильно - неправильно. Искренность, открытость, спонтанность в выражении собственных чувств и переживаний, индивидуальный стиль самовыражения представляют большую ценность, нежели эстетическая сторона продукта изобразительной деятельности. Также, как и в младших классах, предоставляется высокая степень свободы и самостоятельности. За каждым старшеклассником остается право выбирать меру участия в групповом взаимодействии.

При групповой работе с применением арт-методов в старших классах становятся значимыми такие «исцеляющие» (терапевтические) факторы, как групповая сплоченность и поддержка, реализация своего «Я», получение информации о себе и других, межличностное научение, реализация альтруистической потребности, коррекция юношеского максимализма, развитие социальных навыков и другие.

Групповая работа в этом случае по сравнению с индивидуальной приобретает значительно большие возможности и в плане развития навыков принятия решений, освоения новых ролей, получения обратной связи, и в плане перераспределения лидерства в условиях особой, демократичной атмосферы (обусловленной равенством прав и ответственности). Данные факторы лечебно-коррекционного воздействия дополняются самостоятельной творческой работой, отвечающей потребности участников в сохранении личностной идентичности и независимости.

На занятиях со старшеклассниками (почти также, как и подростками) возможно интенсивное введение музыки и поэтического слова. Известно, что музыка, воздействует на кору головного мозга, вызывает ассоциации. Она влияет на школьника через ритм, которому подчинены все функции организма: ритмично бьется сердце, дышат легкие при этом следует также учитывать характер музыки, ее мелодию и ритм. Как ритмичный раздражитель музыка стимулирует физиологические процессы организма не только в двигательной, но и в вегетативной сфере (направляющей деятельность внутренних органов и систем). Монотонная барабанная дробь вызывает гипнотическое состояние, к которому приводит утомление слухового анализатора и последующее за этим торможение в коре головного мозга. Тихая мелодичная музыка обладает седативным действием (успокаивающим, способствующим развитию процессов торможения), она нормализует функции сердечно-сосудистой системы. В то

время как музыкальные отрывки с резкими звуковыми переходами повышают ее функцию. Ритмичная музыка вызывает повышение тонуса скелетной мускулатуры, усиливает поток импульсов, которые оказывают благоприятное влияние на деятельность внутренних органов и систем. Мажорные мелодии придают человеку бодрость, улучшают психоэмоциональное самочувствие. Также могут быть использованы и звуки природного естественного происхождения (их желательно вводить уже с дошкольного возраста). Такие звуки как пение птиц, шум волн, раскаты грома, шум листвы, дождя и другие, способствуют расслаблению организма с последующей его активизацией.

Вместе с тем по организации инклюзивного пространства в юношеском возрасте отмечается недостаток исследований и обсуждений. Даже, на конференциях, в секциях которых широко заявлено о методах и технологиях работы в инклюзивной среде, мы не обнаружили статей подобной тематики. К примеру, в сборниках материалов Всероссийской научно-практической конференции (г. Челябинск, 9 февраля 2016 г.) [143]; Международной научно-практической конференции «Инклюзивное образование: теория и практика» (9-10 июня 2016 года, г. Орехово-Зуево) [144]; IV Международной научно-практической конференции «Инклюзивное образование: преемственность инклюзивной культуры и практики» (21-23 июня 2017 года, Москва) [145]; Международной научно-практической конференции «Инклюзивное образование: теория, практика, опыт» (20-22 апреля 2018 года, НАО им. И. Алтынсарина, г. Астана) [146] и др.) ощущается пробел в публикациях как по инклюзивной работе со старшеклассниками, так и по применению арт-методов и приемов в процессе включения юношей и девушек с ООП в массовые школы.

Большой интерес для разработки данной темы представили: сборник статей по материалам II международного семинара по педагогике «Инклюзивное образование: эффективные методики и их практическое применение» (26 ноября 2016 года, г. Санкт-Петербург) [147] и сборник материалов Межрегиональной (заочной) научно-практической конференции «Инклюзивное образование в среднем профессиональном образовании: проблемы, опыт и перспективы» (8 февраля 2017 г, г. Чебоксары) [148].

Исторический анализ арт-терапии и арт-педагогике (сделанный в темах 1 и 2 нашего пособия), позволяет нам утверждать, что одни из ученых делают акцент на том, что художественное творчество помогает психотерапевту установить с клиентом более тесный контакт и получить доступ к его переживаниям, другие - на том, что исцеляющий эффект художественного творчества достигается, прежде всего, благодаря отвлечению от болевого и созданию положительного настроения, третьи - на том, что оно само по себе способно сублимировать его чувства и давать выход деструктивным тенденциям.

Итак, арт-терапия своеобразный символический процесс осознания себя и мира, а арт-методы - своеобразные проводники личности в мир созидания через сознательного и бессознательного индивида. В творчестве воплощаются чувства, надежды и страхи, ожидания и сомнения, конфликты и примирения.

Творческие возможности человека, раскрываемые и реализуемые в процессе арт-терапии, стимулируют его интеллектуальное и эмоциональное развитие, раскрывают его индивидуальность, дают возможность преодолеть наложенные социумом ограничения, воздвигнутые сознанием барьеры, вызванные болезнью лишения, и просто дают человеку ощущение собственной значимости, уникальности и самооценности. Внедрение арт-методов в школы позволяет не только психологам, но и классным руководителям, педагогам любого профиля реализовать очень интересные, а самое главное эффективные программы со школьниками, для решения различных проблем, возникающих в школьном процессе. Относительно применения арт-методов для развития интеллектуальных навыков, креативности, мотивационной и

профессиональной направленности, можно сказать, что это направление развивается и имеет свои перспективы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие потребности призваны реализовать арт-методы в обучении и воспитании старшеклассников?
2. Сформулируйте значение арт-методов в формировании личности будущих специалистов.
3. Кратко охарактеризуйте метод «присутственной арт-терапии». Кто является разработчиком этого метода?
4. Охарактеризуйте специфику применения арт-методов в работе со старшеклассниками.
5. Опишите метод арт-терапевтического рисования на свободные темы.
6. В чем заключается практика творческого присутствия.
7. Какие «исцеляющие» (терапевтические) факторы становятся значимыми при групповой работе с применением арт-методов в старших классах?

Учебные задания

Продолжи утверждения в соответствии с твоим пониманием темы или вставь недостающие понятия:

1. Период старшего школьного возраста - это период.....
2. Развитие человека в период юности может идти разными путями: юность может быть бурной (.....), может быть гармоничной (.....)
3. Важным методом работы со старшеклассниками является методарт-терапии, основу которого составляет практика присутствия.
4. «Творческое присутствие» является практикой.....
5. Одним из популярных арт-методов в работе со старшеклассниками, в особенности в процессе психологической подготовки к ЕНТ (ЕГЭ) является.....
6. В старшем школьном возрасте (также, как и в младшем школьном и подростковом) не применяются.....
7. Искренность,,и переживаний,самовыражения представляют большую....., нежели.....
8. На занятиях со старшеклассниками (почти также, как и подростками) возможно интенсивное введение.....
9. При групповой работе с применением арт-методов в старших классах становятся значимыми такие «исцеляющие» (терапевтические) факторы, как.....
10. Как ритмичный раздражитель музыкане только в двигательной, но и всфере (направляющей.....).

Дополни схемы содержанием:

Влияние характера музыки на физиологические системы

Проверь себя, еще раз просмотрев тему 9.

Методическая копилка

Тематика рисунков для старшеклассников инклюзивной школы в рамках метода арт-терапевтического рисования (по М. Либманн [130]):

- *темы, связанные с освоением изобразительных материалов:* предлагаем картон, бумагу, ножницы, мелки, краски: «выбери то, что хочешь», «нарисуй то, что хочешь». Используем мягкие материалы: гуашь, мокрый фон, глина (разминать, бить), песок;
- *«общие» темы, позволяющие исследовать широкий круг проблем и переживаний участников группы:* «Линия жизни», «Воспоминания из детства», «Прошлое, настоящее, будущее», «Карта внутреннего мира», «Сотвори мир», «Рисование под музыку»;
- *темы, связанные с исследованием системы отношений и образа «Я»:* «Автопортрет», «Маски», «Мой герб», «Жизнь на необитаемом острове», «Грани моего «Я», «Я и мой мир» и т.п.;
- *темы, имеющие особую значимость при парной работе участников группы, а также темы, предназначенные для работы с семьями:* «Совместный проект», «Разговор», «Моя семья», «Семейные проблемы»;
- *темы, предполагающие изучение профессиональных интересов и намерений, содействующие формированию профессионального самоопределения:* «Мир профессий», «Я в мире моих интересов», «Возможности моего профессионального «Я» и т.п.
- *темы, предполагающие совместную изобразительную деятельность группы:* «Времена года», «Четыре стихии», «Цвет моей души».

Варианты практических упражнений для работы в инклюзивном старшем классе

В парах: в т.ч. со школьником, имеющим ООП

- *«Поочередное рисование»:* один партнер начинает рисунок, затем другой продолжает его и т. д. Тема работы может быть любой. Ее может задать ведущий, или тема выбирается спонтанно самими участниками.

- *«Начальник и подчиненный»:* один из партнеров руководит действиями другого: говорит, какие использовать материалы или краски, что и как изображать и т. д. Затем партнеры меняются ролями. В конце участники обсуждают свои впечатления от работы.

- *«Общий рисунок»:* оба партнера рисуют одновременно, по возможности молча, при этом каждый из них реагирует на действия другого. Перед рисованием необходимо выбрать тему. После выполнения упражнения следует обсуждение работ в парах.

Примерные вопросы для обсуждения работ в парах:

1. Какие ощущения возникали на протяжении всего хода работы?
2. С какими чувствами участники начали работу, какие были ожидания?
3. Какие моменты были приятными, какие вызывали тревогу, дискомфорт?
4. Изменилось ли впечатление о человеке, с которым вы работали?
5. Узнали ли вы что-то новое о себе?
6. Как вы оцениваете результат? Это продуктивное взаимодействие или нет?
7. Какое название вы можете дать своей работе?
8. Вы можете подумать над тем: Кому принадлежала инициатива? Кто под кого подстраивался? Были ли роли или нет?

В групповой работе (если кол-во школьников в классе не более 20, то допускается работа со всеми учениками класса):

- *Дополняющее рисование:* рисунок посылается по кругу - один начинает рисовать, другой продолжает рисунок, добавляя что-либо, и т. д.

Обсуждение членами группы авторского рисунка начинается с рассказа членов группы о том, что хотел изобразить автор рисунка, как они понимают его замысел, что он хотел выразить, какие чувства вызывает рисунок.

Затем автор рисунка говорит о собственном замысле и о своем понимании рисунка. Особый интерес представляют расхождения в понимании и интерпретации членов группы и рисовавших, которые могут быть обусловлены наличием в рисунке как неосознаваемых автором элементов, так и проекций проблем других участников.

- *Совместное рисование*: несколько человек (или вся группа) молча рисуют на одном листе (например, группу, ее развитие, настроение, атмосферу в группе и т. д.).

По окончании рисования обсуждается участие каждого члена группы, характер его вклада и особенности взаимодействия с другими участниками в процессе рисования.

- *Создание циркулярной композиции - мандалы*: коллективная работа по заполнению круга различными изображениями - символами (выбор цвета и символов индивидуален) с использованием разнообразных материалов и средств. Во время упражнения может звучать легкая спокойная музыка. После завершения задания происходит обсуждение упражнения.

- *Изготовление коллажа на тему «Моя яркая, интересная жизнь»*: объединение (наклеивание) разнородных элементов, помогает взглянуть со стороны на свои достижения, ресурсы и перспективы; помогает найти пути самосовершенствования и улучшения качества жизни.

Продолжительность упражнения - 30 минут. Необходимые материалы: ватман, два-три журнала, ножницы, ручки, карандаши или краски с кисточкой, клей.

Алгоритм выполнения: арт-педагог включает легкую, расслабляющую музыку, лучше классику; просит на минуту закрыть глаза и представить себе ту жизнь, которой хотели бы жить старшеклассники (яркую, увлекательную, интересную, насыщенную желанными событиями). Предлагает визуализировать образы и побывать в этом моменте. Затем предлагается открыть глаза и взять журналы (их количество и тематика должны быть достаточными для класса).

Далее арт-педагог говорит: «начните их листать, выбирая те картинки, которые отзываются вашей душе; также хорошо отметить созвучные вам заголовки, слоганы, надписи; можно вырвать листы с этими образами, или просто загнуть уголок странички; после того, как вы почувствуете: все, картинок хватит, - начните их вырезать; разложите все картинки на ватмане; меняйте их местами, передвигайте до ощущения «вот так здорово!»; затем приклейте все вырезанные элементы».

По завершению работы, предлагается посмотреть на нее внимательно и ответить самому себе на вопросы:

- Нравится ли вам ваше творение?
- Как вы его назовете (лучше надписать сверху на коллаже)?
- Что вы чувствуете, когда смотрите на свое творение?
- Если бы коллаж мог говорить, чтобы он вам сказал?
- Какие два крохотных действия вы можете сделать прямо сегодня, чтобы приблизиться к жизни своей мечты? Сделайте это!

Тема 10. Инклюзивное пространство применения арт-методов в работе со взрослыми

Почти любой человек способен выразить себя, свои чувства и свое состояние мелодией, звуком, движением, рисунком. Случается, так, что для некоторых людей - это единственный способ дать миру знать о себе, заявить о себе как о творческой личности.

Изначально в каждом человеке заложена способность выражать себя творчески, но, взрослея, человек очень часто утрачивает эту способность, запрещая себе танцевать, рисовать, измазать руки глиной, закрывая свой творческий потенциал и ограничивая свою жизнь, блокируя эмоциональные проявления. Если в детском возрасте развитие мелкой моторики способствует совершенствованию мозга, то во взрослом состоянии подобные занятия помогают уже не обучаться, а исцеляться.

Люди с ООП, как правило, выпадают из жизни общества, что оказывает неблагоприятное влияние на социальное положение этого человека. В связи с этим, основной задачей социально-реабилитационной работы в целях успешной интеграции данной категории людей в общество, является установление или восстановление утраченных ранее социальных связей.

Арт-терапия - естественный и бережный метод исцеления и развития души через художественное творчество, активно развивающийся как комплекс психотерапевтических методик. В настоящее время имеется большой опыт использования арт-терапии в ходе социальной работы с лицами с ограничениями здоровья. Арт-терапия и арт-педагогика являются эффективными направлениями в практике социальной терапии и психотерапии.

Правильно подобранные произведения искусства способны создать определенное настроение, помочь в борьбе с депрессией, а также стать профилактикой психических и психосоматических заболеваний. Звуки, цвета, слова и ритмы воздействуют не только на сознание, но и на подсознание, вызывая из его глубин воспоминания и образы, которые могут оказывать очень сильное воздействие на сознание человека.

Арт-терапия особенно важна для людей, которые в силу физических или психических особенностей своего состояния, зачастую социально дезадаптированы, ограничены в социальных контактах. Творческий опыт, осознание себя, развитие новых навыков и умений, позволяют этим людям более активно и самостоятельно участвовать в жизни общества, расширяют диапазон их социального и профессионального выбора. Творческая деятельность играет важную роль в развитии воображения, интуиции, неосознаваемых компонентов умственной активности, а также потребности личности в самоактуализации, в раскрытии и расширении своих созидательных возможностей.

В нашем пособии мы не приводим методы клинического направления в арт-терапии, которые ориентированы на повышение эффективности лечебно-профилактических мероприятий на основе использования терапевтических и защитно-стабилизирующих факторов творческой активности. Клиническое направление основано на использовании не только универсальных, но и более дифференцированных лечебно-профилактических воздействий, учитывающих специфику заболевания, его проявлений и патогенеза. Данное направление реализуется в основном специалистами с клинической подготовкой (клиническими психологами и врачами-психотерапевтами, клиническими арт-терапевтами). Наша задача дать оптимальный инструментарий для работы в инклюзивной среде при не ярко выраженных патологиях или ограничениях здоровья, которые не мешают пребыванию людей с ООП в массовых учреждениях образования, Центрах развития и т.п.

В арт-терапевтической работе с лицами с ограниченными возможностями необходимо учитывать:

- устойчивый характер нарушений при хронических заболеваниях, обуславливающий длительную работу с больными и низкую вероятность достижения видимых «психотерапевтических» результатов;
- снижение когнитивных возможностей хронически больных и определенную степень эмоционально-волевых нарушений, что предполагает допустимость нерегулярных посещений арт-терапевтических сессий, низкую степень вовлеченности в работу, необходимость жесткой директивности;
- относительно значительную степень нарушения коммуникативных возможностей больных, что затрудняет установление с ними достаточно устойчивого психотерапевтического контакта и нередко делает проблематичным их участие в некоторых формах групповой арт-терапии (Плохова И.А., Бибикова Н.В. [149]).

Существует ряд особенностей арт-терапевтической работы с данной категорией лиц:

- недирективный подход к работе, как правило, малоэффективен;
- не следует ожидать быстрых результатов;
- следует допускать аморфные временные границы арт-терапевтических сессий и нерегулярность их посещений;
- следует ориентироваться на «проактивный подход», предполагающий постоянное побуждение больных к работе;
- основной акцент должен быть сделан не на психодинамической стороне работы (включая интерпретацию изобразительной продукции больных, прояснение переносов и т. д.), а на процессе работы больного с материалами и помощи ему в этом (группа ориентируется на деятельность в настоящий момент);
- отказываться от четкого обозначения целей работы (Бибикова Н.В. [150]).

Вся арт-терапия построена на образах, метафорах, ассоциациях. В процессе арт-терапевтической работы выстраивается мост от бессознательного к сознанию, который выливается в какой-то продукт (рисунок, фигура из глины, фольги и пр.) и у человека начинают работать ассоциации.

В арт-терапии человек что-то осознает через образы, метафоры, а потом начинает понимать, что это в его жизни. Человек присваивает образу какие-то свои чувства. Оживает эмоциональный интеллект.

Арт-терапия имеет свои общие функции для использования в работе с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья: катарсическая (очищающая, освобождающая от негативных состояний); регулятивная (снятие нервно-психического напряжения, регуляция психосоматических процессов, моделирование положительного психоэмоционального состояния); коммуникативно-рефлексивная (обеспечивающая коррекцию нарушений общения, формирование адекватного межличностного поведения, самооценки) (Абрамова А.И. [151]).

Теперь обратимся к одному из основных направлений арт-терапии, которое приемлемо как в работе с детьми, так и со взрослыми - к изо-терапии. В узком смысле слова изотерапия - это направление арт-терапии, использующее методы изобразительного искусства для нормализации психического состояния детей и взрослых. В широком смысле это и есть непосредственно сама арт-терапия, так как в период её зарождения она подразумевалась именно как работа с рисунками людей, нуждающихся в помощи психологов и психотерапевтов. Это позднее она обросла новыми течениями (танцевальная, песочная, драматическая, музыкальная и прочие терапии), так что пришлось выделять отдельную нишу и под живопись.

Как мы уже упоминали в предыдущих темах, первоначально изотерапия использовалась в психиатрии для диагностики заболеваний душевнобольных (конец

XIX века). Затем, она оформилась в отдельное направление и «перекочевала» в психотерапию как часть лечебного курса некоторых психических отклонений.

Если сделать экскурс в тот период, то можно обратиться к записям доктора одной из французских клиник для душевнобольных, в которых описывается, как его пациенты любили рисовать во время обострения своих заболеваний и бросали это дело, как только шли на поправку. Эти идеи были подхвачены психиатром М. Симоном и судебным медиком А. Ардье, которые стали использовать рисунки для уточнения диагнозов психически нездоровых людей. Многие считают именно их настоящими основоположниками данного направления в психотерапии.

Вспомним из темы 1, что сам термин «арт-терапия» впервые употребил Эдриан Кит Грэм Хилл - английский художник, педагог, арт-терапевт, достаточно популярный телеведущий. Он закончил Школу искусств, прошёл Первую Мировую войну. В 1938 году оказался в туберкулёзном диспансере, где, начал проводить изобразительную деятельность с пациентами. Наблюдая за ними, он пришел к заключению, что болезнь ищет выход наружу через рисунки. После Второй Мировой он стал активно внедрять арт-терапию в психологию и психотерапию.

Методика изотерапии стала невероятно популярной и оформилась в отдельное, самостоятельное направление. В дальнейшем термин «арт-терапия» начал применяться относительно всех видов искусства, которыми пациенты занимались в больницах и центрах обеспечения психического здоровья. Идею Хилла подхватили такие известнейшие в то время психологи, как К. Роджерс, Р. Мэй, А. Маслоу. Все они сходились во мнении, что каждый человек непроизвольно сдерживает в себе способности, которые необходимо освободить для успешной самореализации, и одним из самых эффективных способов для этого они считали именно изотерапию.

Создавая образы на бумаге, мы активизируем разнообразные психические процессы, которые помогают справиться подчас с самыми серьезными проблемами и заболеваниями. Еще З. Фрейд считал, что любое художественное творчество выполняет компенсаторную функцию и помогает людям справиться со своими психическими проблемами: комплексами, фобиями, состоянием фрустрации, депрессией и т. д.

На сегодняшний день изотерапия применяется во многих сферах. Например, в психологии это один из методов и тестирования, и коррекции. Её методы используются в социальной работе не только с детьми, страдающими девиантным поведением, но и с разными проблемными слоями населения, включая пожилых людей, взрослых и детей с ООП, лиц без определённого места жительства.

Применение арт-терапевтических методов, в первую очередь рисуночной терапии, незаменимо в случаях тяжелых эмоциональных нарушений, коммуникативной некомпетентности, а также при низком уровне развития мотивации к деятельности. В случае трудностей общения: замкнутости, низкой заинтересованности в сверстниках или излишней стеснительности, арттерапия позволяет объединить клиентов в группу при сохранении индивидуального характера их деятельности и облегчить процесс их коммуникации, опосредовать ее общим творческим процессом и его продуктом [152].

Известный российский психофизиолог академик Н. Н. Николаенко успешно использует занятия изобразительной деятельностью для восстановления больных после тяжелейших черепно-мозговых травм, а также в комплексном лечении людей, страдающих от неврозов, депрессий и шизофрении. Об этом можно прочитать в его книге «Психология творчества» [153].

Практически с того самого момента, как Хилл ввел термин «арт-терапия», в среде специалистов появилось условное разделение данной техники на активную и пассивную формы.

Первая подразумевает, что человек сам активно занимается определенным видом творчества. В процессе созидания его психика оздоравливается, а настроение - улучшается.

Когда арт-терапевтические занятия проходят в пассивной форме, их участники сами ничего не творят, они лишь изучают объекты искусства. Например, слушают музыкальные композиции, рассматривают картины или скульптуры и так далее. По-своему, такое занятие также полезно для психики. У многих оно вызывает умиротворение и покой, а это, в свою очередь, не может не оказывать позитивного влияния на общее психоэмоциональное состояние человека. Нельзя сказать, что пассивная форма «лечения искусством» совсем не предполагает никакого умственного труда. Человек не просто «потребляет» рисунок, мелодию или скульптурный элемент, он анализирует его, раздумывает о нем, а также подвергает его оценке. Объект искусства находит отклик в его душе, наталкивает на некие размышления и умозаключения. Это не всегда можно сделать при помощи других психологических техник.

Ситуаций, в которых бывает полезна активная или пассивная арт-терапия, существует великое множество, можно сказать, что список показаний для данного способа лечения или психокоррекции необычайно широк.

В целом, арт-терапия и арт-педагогика для взрослых позволяет высвободить отрицательные эмоции и внутренние переживания, не причиняя ущерб окружающим вещам и людям. Применяя простые и доступные приемы, терапевт оценивает физическое и душевное состояние пациента, устраняет выявленные проблемы и улучшает эмоциональное состояние.

Психокоррекция проводится с применением одного из выбранных способов, например, работа с больным по определенной выбранной схеме. В данном случае перед человеком ставится некая задача, например, нарисовать рисунок либо сделать поделку по определенному шаблону и на заданную тематику.

Еще одним способом арт-лечения можно назвать общение на свободную тему, когда пациент сам определяет материал, сюжет и инструменты самовыражения. В конце такого общения врач оценивает критерии выбора и манеры выполнения.

Наиболее эффективными техниками арт-лечения в случае со взрослыми, когда пациенты могут практиковать упражнения самостоятельно являются:

- Работа с так называемым творческим мусором, когда из вещей, вызывающих негативные эмоции, составляется определенная композиция.

- Сказка, написанная о каком-то герое самим пациентом. Тут пациент сам определяет характер, образ жизни, время и место действия героя.

- Лепка: для того чтобы справиться с внутренними страхами, комплексами и агрессией, можно вылепить и уничтожить физически этих монстров внутри себя.

Использование разминочной техники позволяет мобилизовать внимание, снять страх перед рисованием, создать атмосферу доверия и сплотить участников группы; занятия могут проводиться на фоне музыкального сопровождения и ароматерапии, подобранных в соответствии с целями используемой техники; специалист предоставляет и рассказывает о тех материалах, которые предлагается использовать, об их качествах, демонстрирует их изобразительные возможности.

К материалам относится бумага различного качества и размера, краски (акварельные, акриловые, гуашевые), пастель (масляная, сухая), карандаши различной твердости, фломастеры, маркеры, художественный уголь, кисти различного размера, материалы для коллажей (различные старые журналы с цветными иллюстрациями, куски текстиля, фольга, мотки шерстяных и хлопчатобумажных ниток и т. п.), а также глина, пластилин, клей, скотч.

В процессе арт-терапевтической деятельности необходимо позаботиться о наличии портфолио, включающем созданные клиентами художественные образы; рекомендуется учитывать основные показания и противопоказания для проведения арт-терапии.

В инклюзивном пространстве в работе со взрослыми применимы несколько направлений использования искусства: психофизиологическое (связанное с коррекцией психосоматических нарушений), психотерапевтическое (связанное с воздействием на когнитивную и эмоциональную сферы), психологическое (выполняющее катарсическую, регулятивную, коммуникативную функции), социально-педагогическое (связанное с расширением общего и художественно-эстетического кругозора, с активизацией потенциальных возможностей человека в практической художественной деятельности и творчестве).

В некоторых случаях эта работа должна носить «клинический» характер (как, например, в случае умственной отсталости, аутизма, грубых эмоциональных и поведенческих нарушений), в других случаях арт-терапевтическая работа имеет скорее реабилитационный характер, так как способствует социально-педагогической и социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Рассмотрим специфику применения арт-терапии при различных нарушениях.

Аутизм в Википедии и в других энциклопедиях определяется как общее расстройство развития, при котором отмечается максимальный дефицит эмоций и сферы общения. Собственно, название болезни и определяет ее суть и то, как проявляется болезнь: значение слова «аутизм» - внутри себя. Человек, болеющий этим недугом, свои жесты и речь никогда не направляет во внешний мир. В его действиях отсутствует социальный смысл.

По-разному выражается аутизм у взрослых. Симптомы и лечение этого заболевания во взрослом возрасте зависят от формы болезни. Отмечаются внешние и внутренние признаки аутизма у взрослых. Характерные симптомы выражаются в мимике, жестах, эмоциях, громкости речи и др. Есть мнение, что разновидности аутизма имеют как генетический, так и приобретенный характер.

Его характерные особенности:

- любой контакт с окружающими имеет конфликтный характер, выражался агрессивным поведением по отношению к близким, знакомым и т.д., проявляется самоагрессия;
- отсутствие коммуникативных навыков, не восприятие себя, своего «Я»;
- нарушение общения - отсутствие реакции на обращенную к нему речь, отказ от совместной деятельности и любого взаимодействия;
- эмоциональные расстройства (тревожность, устойчивые страхи, фобии), которые являются своеобразным «барьером» для установления взаимоотношений с окружающими людьми.

Основная цель арт-терапии при данном диагнозе: устранение эмоциональных расстройств и коррегирование рефлексивно-коммуникативных функций.

Основная задача первого этапа занятий - налаживание первичного невербального контакта посредством музыкальных инструментов. Чтобы оказать положительное воздействие на эмоциональное состояние взрослых (аутистов) арт-педагог в самом начале занятия предлагает прослушать следующие произведения: для уменьшения чувства тревоги и неуверенности - музыку Ф. Шопена: «Мазурки», «Прелюдии», «Экспромты»; а также «Вальсы» И. Штрауса; «Мелодию» А. Рубинштейна; для уменьшения раздражительности - «Лунную сонату» Л. Бетховена, «Грезы» Р. Шумана, музыку А. Вивальди; для общего успокоения - «Колыбельные» И. Брамса, «Аве Мария» Ф. Шуберга; «Баркаролла», «Сентиментальный вальс». Далее идет приветствие с использованием различных музыкальных инструментов, например, такие приемы, как «Приветствие» на шумовом инструменте. Сначала - на предложенном арт-педагогом, а затем - на понравившемся.

Первоначально приветствие пропеваается и проигрывается арт-педагогом, постепенно подключая всех участников, продолжается все музыкально-ритмической разминкой (повторение ритмического рисунка на барабане, бубне, маракасе;

повторение несложных движений под музыкальное сопровождение). Главное, не забывать, живая музыка, музыкальные инструменты, которые воспринимаются визуально и тактильно, обладают гораздо большим воздействием чем прослушивание музыкальных записей в домашних условиях.

При этом наблюдая, мы видим, что внутреннее напряжение проявляется внешним мышечным тонусом, агрессивная настроенность выражается в резком, ударном извлечении звуков на инструментах, заметно тяготение к низкому регистру, движения тела участников неуклюжие и угловатые.

Второй этап направлен на вовлечение участников в активный диалог с использованием разных видов творческой экспрессии. Здесь предлагается исследовать разные музыкальные инструменты (инструментальная музыкотерапия), например, духовые, клавишные, ударные.

Когда на первом этапе наблюдается агрессивное поведение, то предлагается использовать набор ударных инструментов, например, барабаны, тарелки, шумелки. Игра на ударных инструментах снимает внутреннее напряжение и успокаивает.

Далее вместе с арт-педагогом выполняются различные танцевальные движения, коррекционно-ритмические движения (кинезотерапия).

Одновременно предлагаются творческие приемы, основанные на движениях. В частности, может быть предложен ряд упражнений и техник, таких, как «Игра у воды», упражнения на расслабление и снятие мышечного зажима под музыку с лентой, с шарфом, лодочкой («Волна», «Ветерок»), а также релаксации-минутки с музыкальным сопровождением и визуальной поддержкой арт-педагога. На эти упражнения и техники откликаются в основном женщины.

Такие движения направлены на развитие и концентрацию внимания, чувства ритма, а также, стимулируя подвижность, улучшают общее состояние здоровья и располагают к взаимодействию. Иногда игра на музыкальных инструментах стимулирует участников к совместному пению. Это уже первый шаг к речевому диалогу.

Следующий прием для подготовки к речевому диалогу: совместное музицирование на одном инструменте с арт-педагогом или двоих участников (попеременно или одновременно) - «Подарим звуки друг другу». Также возможна игра на нескольких инструментах, например, арт-педагог импровизирует на инструменте, выполняющем ведущую роль, а участник подключается к арт-педагогу, создавая музыкальный диалог.

Используя приемы свободного музицирования можно постепенно расширить налаженный контакт. Отмечается что все участники всё более увереннее, смелее проявляют себя, появляются первые эмоциональные реакции на происходящее.

Далее на этом этапе используется прием интегративной музыкоизотерапии: «Музыка и цветовыбор». Предлагается выбрать цвет звучащего музыкального фрагмента, нарисовать свои чувства и эмоции. Применение подобного приема или его другого варианта дает возможность через музыку приобщаться к окружающему миру, а посредством цвета - отражать свое отношение к нему, таким образом, - налаживать контакт.

Третий этап занятий с аутистами может быть направлен на включение всех участников в групповую форму работы. Прием: инструментальное музицирование с группой участников (не более 6 человек). Посредством невербальных приемов налаживается их взаимодействие.

Также применимы приемы арттерапии: парная техника рисования, коллаж, коллективная «Кляксография» и др., которые позволяют раскрыть себя через творческое самовыражение, узнать другого и вступить с ним в диалог. На этом этапе также возможно использование приема интегративной музыкоизотерапии:

«Музыкальная история», направленного на восприятие музыкальных образов и их прорисовывание.

Очень глубоким дефектом, но в то же время не исключающим возможности пребывать в инклюзивном пространстве, является нарушение интеллекта, именуемое также слабоумием. Это собирательный термин, обозначающий расстройство всех когнитивных и мнестических функций психики. При нарушениях интеллекта у взрослых определяются дефекты во всех видах мыслительных процессов.

Ухудшается восприятие, память, внимание, воображение. При нарушении интеллекта люди испытывают трудности в формировании понятий, решении задач, установлении логических связей между окружающими явлениями. При слабоумии человек утрачивает возможность отделять главные идеи от второстепенных фактов. При нарушениях интеллекта снижается или полностью утрачивается критика к собственным высказываниям, действиям, поведению в целом.

Нарушение интеллекта имеет две основные формы:

- врожденное слабоумие, именуемое также умственная отсталость или олигофрения;
- приобретенное расстройство когнитивных способностей, которое носит название деменция.

Деменция (приобретенное нарушение интеллекта) характеризуется ослаблением способностей человека к запоминанию, сохранению и воспроизведению информации. У человека не только уменьшается запас знаний, но и он испытывает значительные трудности в плане правильного использования ранее приобретенных бытовых умений. Становится невозможным применение в жизни ранее полученных профессиональных навыков.

При деменции определяется значительное обеднение эмоционального мира человека, истощается способность испытывать глубокие эмоции и чувства. В начале деменции фиксируется плоский аффект - явление, когда субъект утрачивает способность испытывать и демонстрировать переживания, нормальные для каких-либо определенных условий. В дальнейшем возникает аффективное уплощение - психопатологическое состояние, при котором у человека существенно ослабевают эмоциональные реакции, возникает бесчувствие, безразличие, холодность.

Также наблюдается изменения в волевой сфере личности: исчезает сила и стойкость воли, пропадает целеустремленность, изменяется локус контроля. Со временем искажается характер человека: в личностном портрете возникают ранее не присущие индивидууму черты.

Несмотря на все эти симптомы, при деменции приемлемы следующие направления и методы арт-терапии:

- изотерапия;
- сказкотерапия;
- песочная терапия;
- фототерапия;
- музыкотерапия;
- маскотерапия;
- тканевая терапия;
- глино- и тестопластика;
- акватипия (способ печатания рисунков водяными красками, импровизация на тему свободного пятна);
- речевая креативность;
- библиотерапия;
- работа с метафорическими ассоциативными картами;
- игротерапия и др.

Из игротерапии хотелось бы остановиться на психологических трансформационных играх (далее ПТИ) - сравнительно новом инструменте в работе

психолога, который становится все более популярным в работе со взрослыми и пожилыми людьми, в т.ч. с лицами, имеющими ООП. ПТИ также применимы в семейной, групповой и даже индивидуальной психотерапии.

Часто при слове «игра» взрослые говорят, что это несерьезно, что это для детей. Но при ООП взрослые зачастую активно откликаются на игры.

В отличие от обычных игр, направленных на развлечение, целью ПТИ является проработка внутренних проблем, гармонизация отношений, изучение своих типовых стратегий поведения, поиск эффективных решений для достижения цели. Таким образом, ПТИ - это психологический тренажер.

В подобных играх гармонично сочетается активность и рефлексия. Интервертированный формат направлен на самопознание, понимание себя, он расширяет и укрепляет сферу самосознания, способствует повышению самопринятия, самооценки и придает уверенности в себе. Экстравертированный вектор игр помогает лучше понимать других людей, что улучшает взаимоотношения.

При ООП ПТИ способствует улучшению саморегуляции, способности управления своим эмоциональным состоянием, снимаются зажимы и комплексы из-за дефекта, также приобретаются навыки решения конфликтных и проблемных ситуаций, вызывающих эмоциональный дискомфорт и напряжение.

ПТИ - это уникальная возможность в игровой форме проявиться и увидеть себя через призму игровых ситуаций, через обратную связь других игроков, через собственные ответы на вопросы ведущего или других игроков. Это возможность исследовать себя при помощи метафорических инструментов в игре.

Подводя итог теме, напоминаем, что арт-терапию начали применять в деятельности психиатрических учреждений, первоначально - в качестве вида занятости больных, а затем - в форме психо- и социотерапевтической поддержки и реабилитации пациентов с разными психическими расстройствами - неврозами и реактивными состояниями, психозами, наркотической и алкогольной зависимостью. Арт-терапия при этом в большинстве случаев дополняет психофармакотерапию, физиотерапию и другие методы лечения.

Всё это свидетельствует о том, что именно она в купе с арт-педагогикой обладает огромным здоровьесберегающим и социализирующим потенциалом, и способна обеспечить предупреждение или смягчение проблем психосоциального характера, связанных с отношениями людей и социальных групп; повышение эффективности деятельности и качества жизни; произвести позитивные социальные изменения; преодоление негативных психосоциальных последствий психических и соматических заболеваний (в частности, стигматизации); создать условия для социальной интеграции (инклюзии) людей с ограниченными возможностями здоровья и представителей групп риска.

Вопросы для самоконтроля:

1. Люди с ООП, как правило, выпадают из жизни общества, что оказывает неблагоприятное влияние на социальное положение этого человека. В связи с этим, что является основной задачей социально-реабилитационной работы с ними?
2. В чем важность арт-терапии для людей, которые в силу физических или психических особенностей своего состояния социально дезадаптированы и ограничены в социальных контактах?
3. Что необходимо учитывать в арт-терапевтической работе с лицами с ограниченными возможностями?
4. Перечислите ряд особенностей арт-терапевтической работы с лицами с ограниченными возможностями.

5. Охарактеризуйте изотерапию как основное направление арт-терапии в работе со взрослыми.
6. Кого считают настоящими основоположниками изотерапии как направления в психотерапии?
7. Кто, работая в туберкулёзном диспансере, начал проводить изобразительную деятельность с пациентами и наблюдая за ними, пришел к заключению, что болезнь ищет выход наружу через рисунки?
8. Кто из зарубежных психотерапевтов считал, что любое художественное творчество выполняет компенсаторную функцию и помогает людям справиться со своими психическими проблемами: комплексами, фобиями, состоянием фрустрации, депрессией и т. д.?
9. Опишите как проходят арт-терапевтические занятия в пассивной форме.
10. Охарактеризуйте активную форму арт-терапии.
11. Назовите наиболее эффективными техниками арт-лечения в случае со взрослыми, когда пациенты могут практиковать упражнения самостоятельно.
12. Кратко опишите специфику применения арт-терапии при различных нарушениях.
13. Нарушение интеллекта имеет две основные формы, назовите и кратко охарактеризуйте их.
14. Дайте характеристику психологическим трансформационным играм (ПТИ).

Учебные задания

Продолжи утверждения в соответствии с твоим пониманием темы или вставь недостающие понятия:

1. Правильно подобранные произведения искусства способны создать....., а также стать профилактикой.....
2. Творческая деятельность играет важную роль в развитии....., а также потребности личности в.....
3. В процессе арт-терапевтической работы выстраивается мост отк....., который выливается в какой-то продукт (.....и пр.) и у человека начинают работать.....
4. Применение арт-терапевтических методов, в первую очередь рисуночной терапии, незаменимо в случаях.....
5. Известный российский психофизиологуспешно использует занятия изобразительной деятельностью для восстановления больных после тяжелейших черепно-мозговых травм, а также в комплексном лечении людей, страдающих от неврозов, депрессий и шизофрении. Об этом можно прочитать в его книге «.....»
6. Еще одним способом арт-лечения можно назвать общение на свободную тему, когда пациент.....

Дополни схемы содержанием:

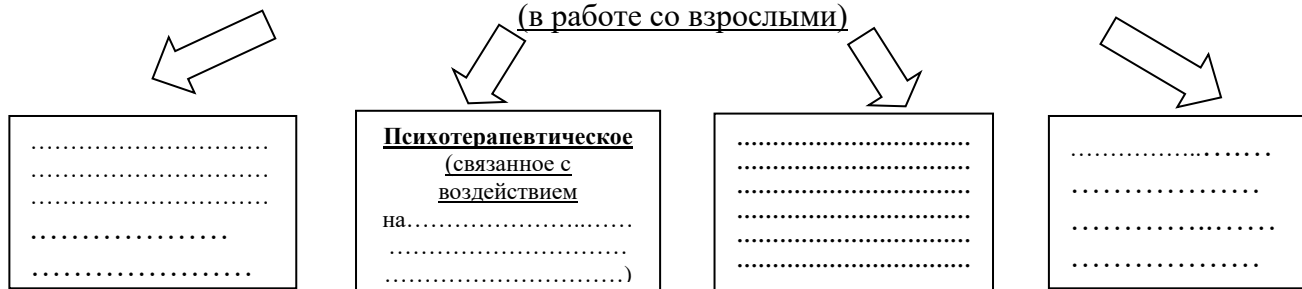
Общие функции арт-терапии для использования в работе с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья по Абрамовой А.И. [151]

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

Несколько направлений использования искусства в инклюзивном пространстве
(в работе со взрослыми)

Проверь себя, еще раз просмотрев тему 10.

Методическая копилка

Техники арт-терапии, подобранные для лиц с ограниченными возможностями, выступающие в качестве инструмента социализации и социальной адаптации [152]

1. «Работа с материалами» включает в себя техники и упражнения, применение которых имеет целью преодолеть затруднения (нередко отмечаемые у клиента или группы в начале арт-терапевтического процесса) в изобразительной работе, стимулировать спонтанность, развить воображение и творческие способности; техники, основанные на использовании других изобразительных материалов и средств работы (песка, глины, теста, текстуры, цветной бумаги и т. д.).

2. «Практические навыки» включает в себя упражнения, способствующие тренировке и совершенствованию когнитивных навыков (внимания, памяти, мышления), тесно связанных с практической деятельностью и адаптивными возможностями личности.

3. «Чувства и эмоции» составлена из упражнений и тем, позволяющих выразить широкий спектр различных переживаний, способствующих преодолению эмоциональных проблем.

4. «Восприятие себя» позволяют человеку отразить свой жизненный опыт и систему межличностных отношений с людьми (включая и отношение к самому себе).

5. «Я работаю в группе» Упражнения предполагают совместную изобразительную работу в парах, позволяющую развивать коммуникативные навыки, исследовать и корректировать социальные роли и привычные формы поведения.

Техники и упражнения для взрослых

Техника диалога с визуальными образами

Эта техника проводится (предпочтительнее) индивидуально, чтобы иметь возможность взаимодействовать с клиентом, однако ее применение в группе также бывает эффективным.

1 этап: короткий сеанс релаксации, клиентам предлагается сконцентрироваться на источнике жизненной силы, которую китайцы называют «чи».

2 этап: просим их представить себя в каком-нибудь приятном и безопасном месте, например, на природе. Это не обязательно должно быть уже известное клиентам место - они могут вообразить себя, например, на берегу океана или в горах.

3 этап: просим их вновь сконцентрироваться на энергетическом центре тела и вспомнить момент, когда они чувствовали себя полными сил, или представить себя в том состоянии, которого им хотелось бы достичь.

а) для того чтобы помочь клиентам сформировать наполненный жизненной энергией телесный образ «я», предлагается им выполнить ряд упражнений, в ходе

которых энергия направляется в разные части тела; они могут представлять себе эту энергию как потоки света или цветные волны.

б) опять короткий сеанс релаксации с использованием созданного образа: наполненного жизненной энергией телесного образа «я».

4 этап: после сеанса релаксации просим клиентов отразить на рисунке их представление о наполненном энергией теле. При этом очень важно не разговаривать, чтобы не мешать контакту с образом. Замечено, что при выполнении этого упражнения клиенты воодушевляются.

5 этап: после 10-15 минут рисования говорим, что теперь им нужно сформировать телесный образ «я» жертвы или тело, лишенное сил, а затем изобразить его; однако прежде, чем перейти к рисованию, клиенты должны были вновь представить свое тело сильным, чтобы, рисуя тело жертвы, удерживать в своем воображении образ наполненного энергией тела.

6 этап: просим клиентов проникнуться сочувствием к образу жертвы в себе самих и гордость за то, что им удалось выжить; в последующие 10-15 минут клиенты создают рисунки, изображающие тело жертвы

7 этап: предлагается провести внутренний диалог между двумя образами - сильным и слабым «я».

8 этап: далее клиенты по очереди демонстрируют рисунки и рассказывают о своих чувствах, внимательно слушая друг друга.

Подход тренера в целом может быть эклектичен (основан на разных психологических концепциях), однако можно сделать определенный акцент на гештальт-подходе. Он помогает клиентам понять психологическое содержание их рисунков.

9 этап: если клиент готов, то просим его идентифицироваться с рисунком, предлагая им рассказать о нём.

Арт-терапевтическое упражнение «Карта счастья»

Цель: развитие чувственности, осознанности, понимания своего пути.

Продолжительность: 15 минут.

Необходимые материалы: бумага А3 (1 лист), краски, кисточка.

Алгоритм выполнения:

Возьмите бумагу и краски. На мгновение закройте глаза. Представьте себе вашу счастливую жизнь. Что необходимо изменить, внедрить, попробовать, чтобы к ней прийти?

Выберите в списке привычек для счастья 3 самых созвучных вам, или придумайте свои. Зарисуйте их в виде картинок на листе. В центре нарисуйте счастье - такое, каким вы себе его представляете, в любом образе.

Привычки для счастья: регулярная физическая активность, творческое и духовное развитие, интеллектуальная деятельность, занятие благотворительностью и добрыми делами, отдых с близкими и дорогими людьми, похвала самим себе и дарение приятных сюрпризов самому себе.

Соедините все картинки на листе между собой, чтобы получилась карта.

Когда завершите работу, посмотрите на нее внимательно. Ответьте себе на вопросы:

- Нравится ли вам ваше творение?
- Что вы чувствуете, когда смотрите на свое творение?
- Если бы карта могла говорить, чтобы она вам сказала?
- Какую привычку вы начнете внедрять прямо сегодня? Сделайте это!

Тема 11. Арт-методы в организации внеурочной инклюзивной деятельности

Внеурочная деятельность играет важную роль в инклюзивных образовательных учреждениях, так как именно благоприятная дружеская атмосфера кружка, студии, факультатива или другой формы деятельности вне занятий, а именно психологическая комфортность такого совместно-творческого образования способствуют социализации и адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья (ООП). Без позитивной эмоциональной атмосферы обучение приобретёт рутинный безинтересный характер. В связи с этим следует подчеркнуть актуальность такого рода деятельности в системе инклюзивного образования.

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы [154].

Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, духовно-нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, создание условий для приобретения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья позитивного социального опыта в образовательном учреждении и за его пределами, проявления инициативы, самостоятельности, ответственности, применения полученных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.

Одним из наиболее эффективных средств внеурочной деятельности, на наш взгляд, является арт-терапия, так как в самой природе искусства лежат психотерапевтические и развивающие возможности. Арт-методы во внеурочной деятельности ориентированы на присущий каждому человеку внутренний потенциал здоровья и силы, здесь акцент делается на естественном проявлении мыслей, чувств и настроений в творчестве, принятии человека таким, каков он есть, вместе со свойственными ему способами самореализации и гармонизации.

Во внеурочной деятельности в массовой школе преобладают разнообразные формы организации обучающихся: экскурсии, кружковые и секционные занятия, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, клубы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.

Внеурочная деятельность в современной школе представлена двумя направлениями:

- 1) организационно-развивающей, представленной факультативами и дополнительными занятиями по интересам;
- 2) свободной, которая подразумевает создание общеэстетических отделений, клубов по месту учебы и прочих досуговых объединений школьников, где ребенок мог бы с интересом и пользой проводить время.

Безусловно, оба направления актуальны и имеют право на существование. Вместе с тем, возникает проблема не только обучения и воспитания, но и развития, и, возможно, психологической помощи учащимся.

Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в инклюзивном образовательном учреждении (в дальнейшем субъекты внеурочной деятельности) могут быть выделены в следующие группы:

- дети с патологическими состояниями сердечно-сосудистой системы;
- дети с патологией развития органов дыхания;
- дети с патологией развития почек и органов мочевого выделения.
- дети с сахарным диабетом (получившие инвалидность);
- дети с заболеванием глаз, со стойким снижением остроты зрения;

- дети с речевыми нарушениями;
- дети с ДЦП;
- дети с небольшими интеллектуальными нарушениями и слабо выраженными нервно-психическими заболеваниями (парезы лицевого и др. нервов, перенесшие нервнопаралитические инфекции и т.п.);
- дети с множественными патологиями (ДЦП, нарушение слуха, зрения и т.д.);
- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы.

Для таких детей проблема эмоционального благополучия во внеурочной работе принадлежит к числу наиболее актуальных проблем педагогики развития личности.

Внеурочная деятельность в инклюзивном образовании также дает возможность учить детей проявлять терпимость и доброту, сострадание и милосердие, учить их поддерживать друг друга, рушить стереотипы и границы между людьми, а значит, именно так мы можем вырастить сильное, зрелое, толерантное, уверенное в себя поколение детей. Вовлекая детей и родителей в совместную деятельность, применяя технологию сотрудничества и доверия, мы растим здоровое, крепкое общество успешных и сильных духом людей. Праздники, выставки, проекты, портфолио, развивающие кружки - всё это помогает ребёнку быть успешным, а значит - востребованным в обществе.

Сам процесс внеурочной деятельности, будь-то танцы, песни, живопись или театрализация устного народного творчества, приносит обучающимся, особенно с ООП, истинную радость и способность к самовыражению в творчестве, они расширяют круг познания, стремятся к разносторонности своей деятельности. Задатки творческой личности есть у каждого ребёнка, нужно только, используя разнообразные методы и приёмы работы во внеурочной деятельности, обнаружить эти задатки и, исходя из них, формировать неповторимую творческую личность ребенка.

По мнению Л.Д.Лебедевой, словосочетание арт-терапия в научно-педагогической интерпретации понимается как забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье личности, группы, коллектива средствами художественной деятельности [44, С.25]. В связи с этим мы убеждаемся, что назрела необходимость в разработке и использовании педагогических технологий, доступных для освоения учителем, интересных и эффективных в работе с детьми. Названным условиям отвечает феномен арт-педагогики, который полностью соответствует все возрастающей потребности в мягком, экологическом подходе к проблемам ребенка. Разработаны и существуют достаточно эффективные методы, направленные на расширение и обогащение доступных ребенку эмоциональных переживаний, на формирование у него такого мировосприятия, которое помогло бы ему быть здоровым и счастливым. Эти методы основаны на адаптогенных, оздоравливающих, коррекционных возможностях искусства.

Подчеркнем, что арт-методы и методики могут быть адаптированы учителем к конкретным задачам и условиям работы. Было бы неправильным рассматривать такую деятельность как непременно имеющую ту или иную связь с «лечением» или психотерапией: она может иметь образовательную, развивающую направленность или быть связанной с раскрытием творческого потенциала учащихся, развитием у них эстетических и познавательных потребностей.

Наиболее оптимальные условия для развития и оздоровления детей средствами искусства сложились во внеурочной деятельности, где широко используются те виды деятельности (хореография, музыка, ИЗО, театр, вокал, фольклор), который по своей природе обладают развивающим и оздоравливающим потенциалом. Синтез таких искусств позволяет реализовывать в учебно-воспитательном процессе эстетические потребности ребенка и педагога. В процессе занятий с применением арт-методов ослабляется эмоциональная отягощенность детей, происходит урегулирование их эмоциональных состояний, у учащихся формируются такие качества, как уверенность в

себе, активность, развивается мотивация на дальнейшее обучение и самоактуализацию, формируются эстетические и познавательные потребности.

В организации внеурочной деятельности роль арт-методов тесно переплетается с задачами формирования творческого начала в личности обучающегося. В работах Л. А. Венгера, Н. Н. Волкова, А. В. Запорожца, В. И. Кириенко, О. И. Никифоровой и других ученых анализируются отдельные наиболее важные проблемы личностного, эмоционального развития в художественной деятельности. Не менее важным в творческом процессе является и эстетическое переживание, которое возникает в процессе создания художественной продукции. В своих исследованиях А. А. Попель, В. В. Рыжов отмечают, что «способность к творчеству является универсальной характеристикой человека, что каждый человек от природы способен творить, и творчество пронизывает любые формы деятельности человека» [155].

По мнению К. А. Абульхановой-Славской, эстетическое, этическое переживание - это результат своеобразного искусства личности непосредственным образом воспринимать красоту мира или другого человека так, чтобы само переживание становилось ценностно [156]. Можно сказать, что эти переживания - не исходный пункт, а итог, результат личностного, эмоционального соединения с действительностью. И этот результат, в известном смысле, является самоцелью и самоценностью.

Основопологающей для арт-методов является их связь с искусствоведением, психологией художественного творчества, социологией искусства. Знания в этих областях необходимы для понимания сущности функций искусства, и понимания роли искусства в социальной, духовной жизни человека и общества.

Во внеурочной деятельности особо эффективны арт-терапевтические и арт-педагогические игры, которые открывают возможность для непрямого обращения к актуальным проблемам, непосредственное обсуждение которых было бы слишком болезненным. Они могут быть источником радости и веселья, являясь в то же время весьма серьезным делом (Киселева М.В. [157]).

По свидетельству Лебедевой Л.Д., разработавшей практику арт-терапии в педагогическом контексте, в коррекции проблем личностного развития целесообразны «игры с цветом» [45]. Это особо приемлемо в свободной деятельности (группы продленного дня, досуговая студия и т.п.). К примеру: нарисовать и раскрасить в соответствии с собственными ассоциациями эмоциональные состояния - счастье, печаль, гнев, страх и т. д. Другой вариант - использовать лишь один цвет, который нравится или, наоборот, не нравится. Для исследования его смыслового значения предлагается нарисовать различные фигуры, линии, формы.

Преодолеть психологические барьеры, негативные переживания, опасения, снять эмоциональное напряжение, тревожность хорошо удается посредством техники «Монотипия» (Киселева М.В. [157]). Работа выполняется красками на глянцевой бумаге, стекле или зеркале. Затеиловые пятна - отпечатки появляются в результате появления ассоциаций, отражающих «теперешнее» состояние участников.

При использовании арт-методов в организации внеурочной деятельности также предлагаются разнообразные занятия художественно-прикладного характера: рисование, лепка, выжигание, поделки из ткани, меха, природного материала. В процессе работы зачастую используются музыка, движения, сочинение историй. При этом специальная подготовка, талант исполнителей и художественные достоинства работ не столь значимы. Важны и сам процесс творчества, и особенности внутреннего мира человека.

Арт-занятия такого типа эффективны для развития и коррекции коммуникативных умений, а также облегчают процессы адаптации к школе застенчивых, замкнутых, тревожных детей.

Коллективная внеурочная работа с применением арт-методов, основанная на со-

вместной творческой деятельности и групповой коммуникации, активизирует групповые процессы, способствует формированию позитивного опыта, усвоению групповых норм и ценностей, т. е. смоделирована как потенциальное условие социализации участников.

Метод сочинения историй пользуется популярностью во внеурочной деятельности, хотя некоторые специалисты рассматривают его как самостоятельное психотерапевтическое направление в работе с детьми. Рассмотрим историю зарождения этого метода: Стирцигер Р. М. [50] еще в 1983 году предложил метод «общего сочинения истории» ребенком и взрослым с целью совместного поиска адекватных способов разрешения конфликтов, связанных с нарушениями поведения. Сначала некоторую историю рассказывает ребенок, затем ее продолжает взрослый. Его задача включить в повествование «более здоровые» способы выхода из конфликтных ситуаций, нежели те, что были предложены ребенком. Данный метод, по утверждению автора, помогает детям понять хорошие и плохие стороны своего «Я», осознать свой гнев и, не опасаясь наказания, выразить его. Обычно истории начинаются со слов: «Однажды...», «Давным-давно...», «Когда-то...», «Далеко-далеко...». Это отделяет ребенка от содержания высказывания во времени и в пространстве и позволяет говорить о том, что вызывает у него тревогу. Заглавие рассказа, придуманное ребенком, помогает взрослому прояснить наиболее важные аспекты детской проблемы.

Метод «общего сочинения историй» может использоваться и для групповых занятий с детьми. Первый участник предлагает начало рассказа, второй продолжает, третий излагает кульминацию, четвертый придумывает развязку. После того, как рассказ составлен, дети обсуждают его, а взрослые предлагают им альтернативные, адекватные в социальном плане способы разрешения конфликта.

Среди современных методов в арт-терапии все ярче заявляет о себе метод оригами. Его даже можно назвать новым направлением в арт-терапии, зародившимся из традиционного японского искусства оригами (конструирование разнообразных бумажных фигурок путем складывания квадрата без вырезания и склеивания). Теперь это искусство всё шире интегрируется в мировую культуру и науку, становится предметом исследований специалистов таких отраслей, как конструирование, архитектура, математика, технический дизайн, педагогика, практическая психология и арт-терапия.

Оригами как метод арт-терапии с успехом используется в лечебной и реабилитационной практике врачей самых разных специализаций. В материалах Первой международной конференции «Оригами в педагогике и арт-терапии» отмечается позитивное влияние занятий оригами в работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Занимаясь оригами на внеурочных занятиях ребенок, становится участником захватывающего действия - превращения бумажного квадрата в оригинальную фигурку - цветок, коробочку, бабочку, динозавра. Этот процесс напоминает фокус, маленькое представление, что всегда вызывает радостное удивление. Путем последовательного несложного складывания бумаги вдоль геометрических линий получаем модель, которая поражает своей красотой и изменяет в лучшую сторону эмоциональное состояние школьника [158, с. 36].

Причины успеха занятий оригами в организации досуга детей и в целом во внеурочной деятельности в инклюзивном пространстве:

- во-первых, -это сама бумага с ее привычным, неагрессивным статусом; с ней можно делать все, что угодно: смять, разорвать, рисовать на ней; а в оригами бумага выступает в новой необычной роли - из нее можно сложить множество интересных моделей; появляется мотивация, желание научиться этому;

- освоить технику оригами очень легко, в любом возрасте, как детям, так и взрослым (в условиях больницы учителями могут быть и специалисты-психологи, и родители, и медицинский персонал; а в условиях школы - любой педагог);

- результат достигается быстро;
- возможен прогнозируемый позитивный результат - если складывать фигурку аккуратно и точно, она обязательно получится красивой, и залог этого - сама природа этой техники конструирования, где царят точность, симметрия и гармония геометрических линий;
- есть возможность «руководить процессом», то есть вносить изменения в фигурку по своему желанию, изобрести много собственных моделей;
- на занятиях оригами осуществляется невербальный контакт в общении, что в отдельных случаях бывает единственно возможным;
- оригами объединяет в себе приемы и формы работы некоторых других арттерапевтических направлений: сказкотерапию (сказки оригами), игротерапию (игры с подвижными фигурками), терапию средствами драмы и куклотерапии (разыгрывание сцен с куклами оригами, маскам, и тому подобное), терапию средствами музыки, хорового пения и эвритмии с присущими им гармонией и ритмичностью движений (что также имеет место при складывании в технике оригами и дает терапевтический эффект), терапию цветом (используется разноцветная бумага);
- ритмичность и повторяющиеся движения в складывании модульного оригами (звезды, орнаменты, 3D-модели) уравнивают психическое состояние ребенка;
- сама форма некоторых фигур и рассказы о них (кусудамы - бумажные шары из шести или более модулей, многогранники, каркасные структуры, японский журавлик, «цуру» - птица с длинной шеей - символ долголетия и счастливой жизни согласно легенде) несет положительный гармонизирующий и оздоровительный эффект [158, с. 36].

Оригами обладают следующими психотерапевтическими свойствами:

- повышают активность правого полушария мозга и уравнивают работу обоих полушарий;
- повышают уровень интеллекта в целом;
- активизируют творческое мышление;
- повышают и стабилизируют на высоком уровне психоэмоциональное состояние;
- снижают тревожность и помогают легче адаптироваться к тяжелым ситуациям;
- улучшают двигательную активность рук, развивают моторику пальцев;
- улучшают память и глазомер.

В использовании арт-методов во внеурочной деятельности детям предоставляется более высокая степень свободы и самостоятельности. Воспитанник может самостоятельно выбирать подходящее для него содержание творческой деятельности, материалы, работать в собственном темпе, он может отказаться от выполнения некоторых заданий, открытого обсуждения возникающих чувств, получает возможность просто наблюдать за деятельностью группы. В таком методическом подходе наличие важных для ребенка источников самостоятельности формируют большую возможность для раскрепощения личности, ее саморазвития.

На подобных свободных занятиях, как известно, не допускаются оценочные суждения, приветствуются искренность, открытость, спонтанность в выражении собственных чувств и переживаний, принимаются и одобряются все продукты творческой деятельности индивида независимо от содержания, формы, качества. Все эти регламентирующие требования самым непосредственным образом работают на активизацию творческого саморазвития воспитанников. Они не задумываются о конечном результате, получают удовольствие от самого процесса, и таким образом двигаются по направлению к собственному развитию.

В коррекционно-развивающих программах внеурочной деятельности акцент делается на таких разновидностях изобразительного искусства, как живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, а также на театральное и хореографическое искусство, где ведущую роль в коммуникации играет визуальный

канал. Играя с песком, цветной манкой, волшебными красками и тестом, мелкими бусинками и камешками, дети создают собственное уникальное изображение. Исполняя различные роли, танцуя, дети учатся выражать свои мысли, чувства, настроения. В процессе индивидуального или группового творчества они получают новые знания, познают социальные нормы и правила, приобретают социальный опыт.

Для успешной реализации программ необходима специально оборудованная комната для проведения индивидуальных и групповых тренинговых занятий, психологической разгрузки школьников; подносы с песком для индивидуальной и групповой работы, «коллекция» миниатюрных фигур людей, животных, растений; глина или солёное тесто, сухие и акварельные краски, цветная бумага.

Системообразующей для арт-педагогической внеурочной деятельности становится клубная работа по арт-интересам. Данный вид деятельности в условиях массовой или вечерней школ приобретает особое значение: для учеников с невысоким уровнем интеллектуальных способностей клубная деятельность позволяет повысить уровень собственной самооценки, изменить свой статус среди сверстников и педагогов, стать успешным в конкретном виде деятельности. В данном случае клубная работа выполняет компенсаторную функцию. Потому что именно в этой деятельности они чувствуют себя комфортно.

В основу деятельности клуба может быть положена система методик групповой и индивидуальной работы с детьми и подростками посредством игровой и арт-терапии. Основные задачи функционирования клуба - оказание помощи индивиду в личном развитии, общении с другими, понимании себя и других, овладение более разнообразными средствами выражения своего «Я».

Видами деятельности театрального клуба могут стать литературные монтажи, литературно-музыкальные композиции, встречи с людьми искусства, театральные постановки литературных произведений. В ходе работы любого клуба могут применяться метод арт-дискуссии, арт-терапии, арт-дидактики. Наряду с традиционными формами появились нетрадиционные формы проведения внеурочных занятий в клубе - литературные монтажи, литературно-музыкальные композиции, инсценировки отрывков изучаемых произведений.

Внеурочная деятельность в форме кружковой работы играет важную роль в инклюзивных образовательных учреждениях, так как именно благоприятная дружеская атмосфера кружка по интересам, психологическая комфортность совместного пребывания способствует социализации и адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья (ООП).

Очень популярны кружки по рукоделию или декоративно-прикладному творчеству, т.к. работа в малой группе в процессе прикладной практической деятельности способствует снятию эмоциональной напряженности, активному взаимодействию с другими учащимися, помогает адекватно проявлять чувства: сопереживать неудачам, радоваться успехам, то есть способствует формированию социально-коммуникативной компетенции.

Хороший результат дает распределение учащихся по парам для выполнения рукодельных и декоративных проектов (из природного материала, ткани, холста и т.п.), чтобы один из учеников мог подать пример другому. Но ошибкой было бы все время помогать «особому» ребенку, ему надо позволить в каких-то случаях принять самостоятельное решение, похвалить и, таким образом, учить решать проблемы.

Групповые занятия рукоделием и др. видами прикладного творчества способствуют максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество. Кроме того, используя индивидуальные возможности каждого ученика, возможно организовывать на базе образовательного учреждения выставки, конкурсы, выдвигать учащихся на различные городские, областные и региональные туры, что в свою очередь даст дополнительную эмоциональную мотивацию.

Следует также отметить, что кружковая работа в малой группе позволяет осуществлять ситуативно-ориентированный подход в развитии речи. Во время работы с отдельными детьми, испытывающими трудности, например, в овладении языковыми средствами повторяются названия цветов, геометрической формы предмета с уточнением названия материала, его качества. Педагог помогает обучающемуся выразить свои мысли, подсказывает отдельные слова, предложения, облегченный вариант фразы.

Кроме того, благодаря ручной и прикладной практической деятельности, стимулируя кончики пальцев рук и ладони, активизируется так называемый «мануальный интеллект». Таким образом происходит активизация сенсорно-моторных функций, необходимая для успешного взаимодействия с окружающим миром.

Приведем реально существующие и эффективные программы внеурочной деятельности из опыта учителей инклюзивной школы.

Программа внеурочной деятельности «Творим и исследуем, играем и планируем на английском» имеет научно-познавательную направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших школьников (Колерова Ю.М., ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1323, г. Москва, Россия [159]). Актуальность разработки и создания данной программы была обусловлена тем, что она позволяет устранить противоречия между требованиями базовой программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике. Тематический материал подбирался дифференцированно с учетом особенностей детей с ООП в группе, данный фактор обосновывает и применения разных педагогических технологий. Основным методом, который применяет учитель - проектный. Проекты для младших школьников предполагают и арт-деятельность, рисование, декоративно-прикладное творчество и др.

Также в качестве передового опыта организации внеурочной деятельности в системе инклюзивного образования можно привести пример кружка «Цветочная фантазия» Томского Техникума Социальных Технологий (Н.В.Гришанова, мастер производственного обучения ОГБПОУ «Томский Техникум Социальных Технологий», г. Томск, Россия [160]). Кружок последовательно реализует следующие задачи:

- активировать сенсорно-моторную функцию, необходимую для успешного взаимодействия с окружающим миром;
- способствовать формированию художественного вкуса, трудолюбия и ответственности за выполненную работу;
- способствовать формированию социально-коммуникативной компетенции;
- способствовать максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество.

На основании организации кружка была разработана программа, подходящая как к лицам с ООП так и к обучающимся с сохранным интеллектом. Данная программа включает в себя теоретический и практический курс занятий. Программа рассчитана на 200 час в год. Занятия проводятся два раза в неделю по 3 часа.

Изучение учащимися такого вида декоративно-прикладного творчества, как изготовления цветов из ткани приобщает их к художественному творчеству, позволяет повысить общий культурный уровень, способствует их эстетическому развитию. Работа с красочными, многоцветными тканями позволяет ввести учащихся в мир цвета, раскрыть закономерности цветовых сочетаний, научить создавать своими руками оригинальные виды изделий различными техниками изготовления цветов из различных видов ткани. Изготовление цветов с использованием различных техник помогает проявиться и творческой индивидуальности учащихся. В кружке большое внимание уделяется технологии выполнения работ, т.к. без овладения ею невозможно добиться высокого качества изготовления изделий.

Если рассматривать проектную деятельность в области арт-терапии и арт-педагогике, то в качестве примера приведем ПРОЕКТ «Модель инклюзивного

образования через внеурочную деятельность» МОУ «Милославская школа» [161]. В рамках данной коллективной работы школы по общекультурному направлению внеурочной деятельности запущены «Хоровая студия» «Оригами» «Мукасолька» «Кройка и шитье». Эти программы реализуются школьной Станцией специалистов и творческих команд и Центром творчества и социализации.

По социальному направлению также имеются арт-кружки: «Юный музеевед» «Работа по дереву». В рамках духовно-нравственного направления действуют арт-Программы «Родные истоки» и «Радуга творчества». По общеинтеллектуальному направлению действуют программы с элементами арт-педагогике и арт-терапии: «Мир деятельности» «Интеллектуальные витаминки» «Юным умникам и умницам» «Легоконструирование», «Компьютерная мультипликация», «Видеостудия».

Проект предусматривает совместные занятия внеурочной деятельностью всех обучающихся, но при этом соблюдаются условия для реализации возможностей и потребностей ребенка с ООП.

Итак, как мы убедились из проведенного анализа, для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, внеурочная деятельность даёт больше шансов, т.к. через адаптированные формы работы и подбор возможных (при разных типах нарушений), компенсирующих дефект программ (кружковой или факультативной работы), можно усовершенствовать индивидуальный образовательный маршрут ребёнка.

Реализация подобных внеурочных программ также может осуществляется с поддержкой тьюторов, психологов, педиаторов, арт-педагогов и др. специалистов. Для каждого ученика именно во внеурочной деятельности есть широкая возможность ежедневного создания ситуаций успеха, оценки каждого достижения (опираясь на его индивидуальный уровень развития). Полученные умения и развивающиеся в данной деятельности способности помогают ребенку чувствовать себя уверенным и сильным. А значит быть счастливым.

Вопросы для самоконтроля:

1. Обоснуйте что внеурочная деятельность играет важную роль в инклюзивных образовательных учреждениях.
2. Какими двумя формами представлена внеурочная деятельность в школе?
3. Наиболее оптимальные условия для развития и оздоровления детей средствами искусства сложились во внеурочной деятельности, какие виды деятельности используются педагогами?
4. В чем специфика внеурочной деятельности в аспекте применения арт-методов?
5. Какие авторы рассматривали важные проблемы личностного, эмоционального развития в художественной деятельности?
6. Что целесообразнее, по свидетельству Лебедевой Л.Д. (разработавшей практику арт-терапии в педагогическом контексте) в коррекции проблем личностного развития?
7. Кака техника оптимальна в преодолении психологических барьеров, негативных переживаний, опасений, в снятии эмоционального напряжения, тревожности? Кратко опишите её.
8. Выделите преимущества коллективной внеурочной работы с применением арт-методов.
9. Охарактеризуйте метод «общего сочинения историй», выделите его преимущества в организации внеурочной деятельности.
10. На чем делается акцент в коррекционно-развивающих программах внеурочной деятельности?
11. Приведите примеры реально существующих программ внеурочной деятельности из опыта учителей инклюзивной школы.

Учебные задания

Продолжи утверждения в соответствии с твоим пониманием темы или вставь недостающие понятия:

1. Под внеурочной деятельностью следует понимать, отличных от, и направленную на
2. Целью внеурочной деятельности является содействие,,, развитию обучающихся, создание условий для, проявления в реальных жизненных ситуациях.
3. Одним из наиболее эффективных средств внеурочной деятельности, так как лежат психотерапевтические и развивающие возможности.
4. Во внеурочной деятельности в массовой школе приемлемы разнообразные формы организации обучающихся:
5. Основопологающей для арт-методов является их связь с
6. В своих исследованиях А. А. Попель, В. В. Рыжов отмечают, что «.....»
7. Среди современных методов в арт-терапии все ярче заявляет о себе метод оригами. Его даже можно назвать, зародившимся из традиционного японского (конструирование.....). Теперь это искусство всё шире интегрируется, становится предметом исследований специалистов таких отраслей, как
8. Оригами объединяет в себе приемы и формы работы некоторых других арттерапевтических направлений:
9. Внеурочная деятельность в форме кружковой работы играет важную роль в инклюзивных образовательных учреждениях, так как

Дополни схемы содержанием:

Внеурочная деятельность в современной школе представлена следующими направлениями:

.....
-------------------------	----------------------------------

Оригами обладают следующими психотерапевтическими свойствами:

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Проверь себя, еще раз просмотрев тему 11.

Методическая копилка

Коррекционно-развивающая программа внеурочной деятельности младших школьников «Цветной мир красок и волшебства» (с применением арт-методов различной направленности)

Программа связывает личностное развитие с общечеловеческими ценностями средствами художественного творчества.

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-9 лет на 2 года обучения, т.е. охватывает 1 и 2 классы. При обучении используется режим внеурочной деятельности по одному часу в неделю. Таким образом, на первый год обучения приходится - 33 часа, на второй год - 34 часа.

Наполняемость групп происходит после прохождения детьми, с согласия родителей, психологического тестирования, направленного на выявление уровней: коммуникативной компетентности, тревог, наличия страхов и фобий. Далее учащиеся объединяются в группы, с наполняемостью 8-14 человек.

Описание ценностных ориентиров содержания программы «Разноцветный мир»:

В результате обучения, учащиеся овладеют: знаниями о себе, о своих возможностях, красоте и культуре; умениями прилагать усилия для достижения цели, что приводит к развитию волевых качеств; навыками использовать продуктивные методы снятия эмоционального напряжения, разрешения фрустрирующих ситуаций.

Познакомятся: с эстетической культурой на основе целостного миропонимания; с деятельностью по сбору и обработке информации; со способами развития творчества через художественную деятельность, слово, творческую деятельность; со способами создания собственного нового, оригинального образа; с планированием работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; с распределением работы при коллективной деятельности; с развитием творческих способностей и достижением высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы: обеспечивает наиболее оптимальное достижение поставленной школой цели выявления перспектив социокультурного развития личности ребенка через активизацию и интенсификацию арт - деятельности младших школьников в условиях временного коллектива.

Личностные результаты: чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой; знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; развиты этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; способность к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям.

Регулятивные универсальные учебные действия

Научится: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.

Познавательные универсальные учебные действия

Научится: ориентироваться на разнообразие способов решения задач; проводить сравнение, и классификацию по заданным критериям; строить рассуждения в форме

связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; владеть рядом общих приёмов решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Научится: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; задавать вопросы; контролировать действия партнёра; использовать речь для регуляции своего действия; адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты):

В результате обучения ученики приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.

Научится: находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; определять тему и главную мысль текста; соотносить факты с общей идеей текста, устанавливая простые связи, не показанные в тексте напрямую; формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном или прослушанном тексте; участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.

Предметный результат: обогатится новым опытом художественной деятельности; получит знания о красоте и культуре.

Содержание программы внеурочной деятельности «Разноцветный мир»:

Занятия разделены на 6 тематических разделов. Одна тема включает в себя 10 занятий, направленных на развитие того или иного качества, отвечающих определённой цели и задачам, а также 1 дополнительный раздел, служащий переходом к программе 3 класса сказкотерапевтического направления «Путешествие в сказку».

Тематический раздел «Узнаю себя» направлен на развитие чёткой системы знаний ребёнка о себе и своих возможностях.

Тематический раздел «Мои чувства» направлен на развитие приёмов эффективной саморегуляции ребёнка.

Тематический раздел «Вовсе не страшно» направлен на преодоление страхов и негативных переживаний.

Тематический раздел «Я и общество» способствует развитию навыков коммуникации.

Тематический раздел «Я работаю в группе» направлен на развитие кооперации.

Тематический раздел «Добро пожаловать в сказку» направлен на развитие творческого потенциала личности младшего школьника.

Тематический раздел «Сказки в нашей жизни» направлен на преодоление негативных поведенческих реакций.

Содержание тематических разделов отдается на организаторам внеурочной деятельности

Тема 12. Арт-методы в обучении и формировании интеллектуальных навыков

Приобретение интеллектуальных умений и навыков - это важные предпосылки для успешного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в школе и для дальнейшей их социальной адаптации. В последние годы усугубляются представления об интеллектуальном (умственном) развитии ребенка за счет введения в его анализ предложенного Л.С. Выготским понятия «психологического новообразования», т.е. того качественно нового, что появляется в умственном развитии на каждом возрастном этапе. При этом основное внимание уделяется тем психологическим функциям, которые находятся в зоне ближайшего развития. [162, с.16].

Поскольку интеллектуальные навыки - это доведенные до автоматизма интеллектуальные умения, то рассмотрим более пристально эти умения.

Проблема в том, что единой классификации интеллектуальных навыков и умений нет. В разных учебниках и монографиях приводят разные списки (о статьях я вообще молчу).

Например, Л. Терстоуном (создателем мультифакторной теории интеллекта) были выделены семь граней общего интеллекта [163]:

- счетная способность, т.е. способность оперировать числами и выполнять арифметические действия;
- вербальная (словесная) гибкость, т.е. легкость, с которой человек может объяснять, используя наиболее подходящие слова;
- вербальное восприятие, т.е. способность понимать устную и письменную речь;
- пространственная ориентация;
- память;
- способность к рассуждению;
- быстрота восприятия сходств или различий между предметами или изображениями, а также их деталей.

Он использовал метод факторного анализа и отказался от идеи рассмотрения генерального фактора интеллекта. Его идея состояла в том, что в основе интеллекта лежат эти семь независимых факторов первичных умственных способностей.

В рамках своих исследований Терстоун не смог получить доказательств полного разделения семи способностей. Практикой было установлено скорее наличие генерального фактора. В окончательной версии своей теории Терстоун признал наличие G-фактора и связал его с первичными умственными способностями. Такой подход сделал возможным развитие целого ряда иерархических теорий интеллекта.

В эту классификацию включен такой психический процесс как «память», но не включено внимание. А умение длительно концентрироваться на решаемой задаче - важное, думаю, никто спорить не будет.

Частично эта задача решается с другой стороны - теми, кто разрабатывает и предлагает программы развития тех или иных интеллектуальных умений. Благо, сегодня интерес к этой сфере огромный и предложений много - есть из чего выбирать.

Например, Wikium нацелен на развитие:

- скорости реакции;
- фокусировки на решении задач;
- внимания к мелочам и деталям;
- памяти.

В BrainsApp уже немного другой перечень:

- внимание;
- память;

- мышление (скорость, креативность, логика).

В CogniFit выделяют 23 когнитивные способности, которые они оценивают и тренируют. Среди них:

- фокусированное внимание;
- распределенное внимание;
- пространственное восприятие;
- планирование;
- рабочая память.

Помимо задач развития личности ребенка, коррекции межличностных отношений, психосоциальной адаптации, преодоления агрессии, разрешения конфликтов в семье и школе, приобретения детьми жизненного опыта, повышения самооценки и т.д., арт-методы стали широко использоваться в обучении и формировании интеллектуальных навыков. Особенно эта задача актуальна применительно к детям с особенностями психофизического развития, которые имеют серьезные трудности в обучении, общении, социализации, адаптации. Арт-методы позволяют такому ребенку в доступной, понятной, легкой форме воспринимать объяснения учителя, психолога, усваивать предлагаемые знания, приобретать необходимые навыки, снять эмоциональное напряжение.

Для формирования интеллектуальных умений ребенка дошкольного возраста важное значение имеет воспитание различных видов чувствительности и формирование игровой деятельности, а также специальное умственное воспитание. При этом учитываем возрастные закономерности и механизмы умственного развития ребенка. Известно, что период дооператорного мышления охватывает возраст от 2 до 7 лет. Важнейшими формами мышления дошкольника являются наглядно-действенное и наглядно-образное, которые имеют важное значение в общем процессе умственного развития ребенка. Эти виды мышления легче развить в игре и в арт-деятельности, где образы имеют сенсорно-ощутимое и моторно-двигательное подкрепление.

Умственное воспитание ребенка осуществляется в процессе организации различных видов его продуктивной деятельности, ознакомления с окружающим, путем специального формирования у него математических представлений и понятий, а также в процессе развития речи. Кроме того, важное значение для формирования интеллектуальных способностей у детей с ООП дошкольного возраста имеют игры и задания, в том числе с арт-содержанием.

Детям со слабым речевым развитием (в т.ч. при ООП) часто приходится полагаться на ограниченный язык для выражения сложных мыслей и эмоций, и существует барьер, который можно преодолеть с помощью вещей, которые они понимают немного лучше, таких как рисование и раскраска.

Раскрашивание как прием арт-педагогики и элементарные раскраски для детей приносят неопределимую пользу для тренировки интеллектуальных и других учебных умений:

1) Расслабление: ребёнок об этом и не подозревает, но во время раскрашивания его мозг отдыхает.

2) Улучшение концентрации: сосредоточение на одном деле служит своего рода тренировкой силы воли, внимательности и усидчивости.

3) Развитие координации и аккуратности: первоначально ребёнку сложно вписаться в контур, не залезть на часть рисунка, где должен быть другой цвет; ребёнок учится рассчитывать силы и выполнять движения чётко.

4) Улучшение восприятия: для самых маленьких раскраска может стать платформой для запоминания цветов, форм.

5) Непроизвольное эмоционально-значимое изучение окружающего мира: дошкольник начинает различать животных, раскрашивая их; формируются первые

представления о мире, в том числе из эпизодов знакомых сказок (хотя ребенок еще не читает).

б) Совершенствование логики и воображения: казалось бы, рисунок уже готов, что тут ещё придумаешь, но никто не мешает что-то дорисовать, сделать разноцветным там, где этого по идее быть не должно.

7) Развитие и тренировка памяти: многие раскраски - это картинки из жизни, и поэтому ребенок на подсознательном уровне пытается сделать свой рисунок правдоподобным; но для этого нужно вспомнить, как выглядит тот или иной предмет (машинка, домик, арбуз и т.п.), так актуализируются представления, идёт тренировка памяти.

Занятия с использованием аппликации дают возможность взаимодействовать с самыми маленькими детьми. Применение аппликации, проговаривание действий, позволяет педагогу развивать речь ребенка, в творческом процессе вырезания, наклеивания и общения, диагностировать его возможное эмоциональное состояние, актуальные потребности. Придумывая сюжет, связанный с аппликацией, обыгрывая его, педагог способствует вовлечению ребенка в процесс общения. Занятия с применением аппликации формируют у детей с ООП представление о форме, пространстве и цвете.

Для детей с ООП целесообразно использовать игры с пуговицами. Благодаря массажу мы активизируем так называемый "мануальный интеллект", находящийся на кончиках пальцев рук и ладонях. Таким образом, происходит сенсомоторное развитие, является условием успешного взаимодействия с окружающим миром.

Общеизвестно, что процесс восприятия искусства детьми представляет собой сложную психическую деятельность, сочетающую в себе познавательные и эмоциональные психические процессы, качества и свойства интеллекта. Приведем цитату М. В. Осориной, которая замечает, что: «Модель мира любого человека, даже маленького ребёнка, доступна для восприятия только при том условии, что она каким-то образом воплощена, «овнешнена», материализована - в виде рассказа, рисунка, поступка и т. п. [164]. Также она пишет: «Подавляющее большинство взрослых не понимают того, что ребёнок строит свой рисунок как интеллектуальную модель мира, а не его зримый аналог» [164, с. 28].

Рисунки детей с интеллектуальной недостаточностью отличаются схематичностью изображения, повторяемостью элементов и скуденностью их на плоскости листа, частое отсутствие существенных признаков, «заикливание» в использовании цвета (чаще всего при возможности выбора из большого количества цветов они выбирают один, реже два цвета). Техника рисования также весьма примитивна. Дети не умеют или не могут длительное время правильно удерживать инструмент (карандаш, кисть) в ведущей руке, производить точные, согласованные движения, контролировать и регулировать их силу, скорость, ритм. При создании декоративных композиций затрудняются в воспроизведении последовательности элементов узора, отражении пространственно-временной организации орнамента (ритма и чередования элементов).

Изотерапия побуждает детей с особенностями развития к проявлению творческой фантазии, креативности, помогает найти свой индивидуальный стиль. Здесь нет определенных правил и ограничений. Арсенал способов создания изображений, применяемых в образовательной деятельности с моими воспитанниками широк. Это такие изотерапевтические техники как марания, пальцевая живопись, рисование листьями, штампы и печати, поролоновые рисунки, метод монотипии, точечный рисунок, рисование маркером, рисуем по очереди и т.д.

Если занятия художественной деятельностью способствуют сенсорному развитию детей, способности различать цвет, форму, звуки, обеспечивает понимание языка различных видов искусства, то нельзя забывать и о педагогических возможностях

искусства: оно способствует развитию самостоятельной познавательной деятельности через эмоциональный контакт с художественными средствами, ненавязчиво формирует мотивацию к учебной деятельности, организованной с помощью арт-методов и т.д.

Т.е. арт-методы очень важны в организации обучения детей, в особенности в младшем и подростковом возрасте, когда не всегда вербальная деятельность способствует мотивированности к обучению в школе. Также проблемы коммуникативного характера в среде подростков, мешающие успешной самореализации школьника в учебной деятельности, могут успешно реализовываться с помощью арт-методов. Например, метод Коллажа помогает немногословным подросткам показать свои учебно-познавательные умения в любой учебной дисциплине. А метод Мандалы при творческом применении педагогом, позволяет демонстрировать понимание отдельных тем в физике (спектральный анализ цвета), биологии, ботанике, самопознании и т.д.

Также подростковой категории можно предложить технику квиллинг. Данная техника дает возможность ввести еще такой важный и интересный метод арттерапии, как терапия цветом. Например, цветные полоски квиллинга сгодятся для работы с детьми, которые постоянно сомневаются в своих имеющихся способностях. Спиральки изготавливаются по шаблону, в последующем они объединяются в орнамент. Так, ребенок избавляется от разных рамок и может легко выражать себя без всяких ограничений. Данный вид творческой деятельности помогает сосредоточиться на самом процессе, а не на его результате, обеспечивает чувство защищенности и способствует расслаблению. Следует отметить, что с использованием данной техники достигается не только эффективное развитие мелкой моторики, способности концентрировать свое внимание у детей с ООП, но и активно развивается тактильная чувствительность. Подобную технику, к примеру, следует предложить детям, имеющим проблемы со зрением, детям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Упражнения с использованием оригами также содействуют в развитии памяти, конструктивного мышления. Развитие мелкой моторики, с помощью бумажных техник благотворно влияет на интеллектуальное и эмоциональное развитие маленького ребенка (Ковалан Е.М. [132]).

В последние годы разрабатывается стратегия формирования и реализации творческой индивидуальности, она неизбежно опирается на развитие таланта и креативности каждой личности. Креативность как универсальная способность к творчеству является атрибутом человеческой духовности, интеллектуальности и одаренности, условием свободного самовыражения личности, что представляется существенным резервом современной цивилизации, главной движущей силой поступательного развития человеческого общества.

В связи с этим мы рассматриваем арт-методы как важнейший путь развития креативности как интегративного интеллектуально-творческого навыка, который на наш взгляд должен формироваться уже со школьной скамьи.

Согласно А. Маслоу [165], креативность - это творческая направленность, врожденно свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием среды. Креативность определяется не столько критическим отношением к новому с точки зрения имеющегося опыта, сколько восприимчивостью к новым идеям.

Концепция креативности как универсальной познавательной творческой способности приобрела популярность после работ Дж. Гилфорда. Он упоминает шесть параметров креативности:

Способность к обнаружению и постановке проблем.

Способность к генерированию большего числа идей.

Гибкость - способность к продуцированию разнообразных идей.

Оригинальность - способность отвечать на раздражители нестандартно.

Способность усовершенствовать объект, добавляя детали.

Способность решать проблемы, т.е. способность к анализу и синтезу [166, с.154].

По мнению Е.П. Торренса [166, с.170], креативность - естественный процесс, который порождается сильной потребностью человека в снятии напряжения, возникающего в ситуации неопределенности или незавершенности. Креативность может проявляться в мышлении, общении, отдельных видах деятельности. Она может характеризовать личность в целом и (или) ее отдельные способности.

Под креативностью в психологических исследованиях понимают комплекс интеллектуальных и личностных особенностей индивида, способствующих самостоятельному выдвижению проблем, генерированию большого количества оригинальных идей и нестандартному их решению. Первоначально креативность рассматривалась как функция интеллекта, и уровень развития интеллекта отождествлялся с уровнем креативности. Впоследствии выяснилось, что слишком высокий интеллект препятствует креативности. В настоящее время креативность рассматривается как несводимая к интеллекту функция целостной личности, зависящая от целого комплекса ее психологических характеристик. Соответственно, центральное направление в изучении креативности - выявление личностных качеств, с которыми она связана.

Креативность включает в себя повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний.

Выделяются отдельные креативные способности, которые отдельные исследователи относят к интеллектуальным: беглость, гибкость, оригинальность мышления, способность видеть суть проблемы, способность сопротивляться стереотипам.

Рассмотрим критерии креативности:

беглость - количество идей, возникающих в единицу времени;

оригинальность - способность производить необычные идеи, отличающиеся от общепринятых;

восприимчивость - чувствительность к необычным деталям, противоречиям и неопределенности, готовность быстро переключаться с одной идеи на другую;

метафоричность - готовность работать в совершенно необычном контексте, склонность к символическому, ассоциативному мышлению, умение увидеть в простом сложное, а в сложном - простое.

Работу с арт-техниками, направленную на развитие креативности в школе можно проводить, используя самые разнообразные стратегии и организационные формы. В начальной школе удобным является проведение еженедельных сорокаминутных занятий, включенных в систему обычных уроков [45]. Занятия носят комбинированный характер, сочетаются различные виды деятельности, методы, которые направлены на развитие креативности учеников младшего школьного возраста (см. Методическую копилку).

В Приложении 2 представлены техники для младших школьников, развивающие креативность. Кроме того, в Методической копилке вашему вниманию предложены арт-приемы развития воображения и креативности детей, а также образцы занятий по формированию креативности в дошкольном и младшем школьном возрасте.

Т.к. среди условий, стимулирующих развитие креативности, выделяют ситуации незавершенности или открытости в отличие от жестко заданных и строго контролируемых; разрешение и поощрение множества вопросов; стимулирование ответственности и независимости; акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, обобщениях; внимание к интересам детей со стороны взрослых и сверстников, то мы считаем, что арт-методы с их приемами и техниками являются как раз оптимальными для развития данного интегративного интеллектуально-творческого навыка. Это подтверждается многими исследованиями.

Известный исследователь в области тренингов с сказкотерапии И. В. Вачков в работе «Сказкотерапия: развитие самосознания через психологическую сказку» пишет: «Сказка - это удивительное по силе психологического воздействия средство работы с внутренним миром ребёнка, мощный инструмент развития» [167, с. 81]. Далее он отмечает: «Телесный и

конкретный язык сказок открывает детям путь наглядно-действенного и наглядно-образного постижения мира человеческих отношений» [167, с. 38]. Т.е. автор связывает самосознание ребенка с его мыслительным постижением мира.

В диссертации Хомякова Д.С. на тему «Формирование креативности подростков и старших школьников средствами арт-терапии» [168] выявлены и описаны условия, необходимые для развития креативности подростков и старших школьников в обучении предметам эстетического цикла (поддержка идей, реализация творческих планов, отсутствие критики, создание ценностного отношения к личности подростка и результатам его деятельности); выделены способы активизации подростков и старших школьников, необходимые для выполнения оригинальных творческих заданий, творческого потенциала в обучении (разнообразные техники изображения, «образные» творческие задания, музыка).

Также исследователем получены значимые для педагогической психологии данные о влиянии средств арт-терапии на формирование креативности и личности подростков и старших школьников общеобразовательной школы в процессе обучения предметам эстетического цикла, которые проявляются в находчивости, свободе ассоциаций, способности комбинировать, развитии дивергентного мышления, любознательности, поиске альтернатив и т. д.

Как видим из исследований, кроме развития креативности, с помощью арт-методов решаются задачи художественного развития ребенка, которые перемежаются с задачами облегчения процесса учения, мыслительной деятельности, т.к. они соединяют интеллектуальное и художественное восприятие мира, приобщают учащихся к духовным ценностям через целостную сферу искусства. Помимо этого, арт-методы вооружают педагога системой приёмов, средств и процедур, обеспечивающих радостное вхождение ребенка в систему знаний через развитие у них всех органов чувств, памяти, внимания, интуиции.

Применение арт-терапии и арт-педагогике особенно органично на предметах образовательной области «Искусство», например, мировой художественной культуры, как в условиях массовой общеобразовательной школы, так и в классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения общеобразовательных школ. Эта органика обусловлена тем, что структурной основой арт-терапии и арт-педагогике как двух взаимосвязанных методов являются различные виды искусства (изобразительное искусство, музыка, литература, театр, ритмика и т.д.), а предметным полем влияния — чувственно-эмоциональная сфера личности: процессы восприятия и ощущений, рефлексивных способностей и эмоционально-волевой регуляции, невербально-коммуникативной культуры, что соответствует предметному полю влияния и полихудожественной основе содержания предмета «Мировая художественная культура».

Руководствуясь концепцией личностно-ориентированного обучения, согласно которой в центре обучения находится сам обучающийся, его мотивы, цели, индивидуально-психологические особенности, то есть сам учащийся как личность, в работе с детьми с задержкой психического развития большой акцент будет делаться на методах арт-терапии, а арт-педагогика - ляжет в основу работы с социально и педагогически запущенными и даже просто агрессивными, тревожными и депрессивными детьми, для которых концепт «терапия» менее востребован.

При таком подходе методы арт-терапии и арт-педагогике будут преломляться через призму личности обучающегося, его потребности, способности, интеллект, активность и другие индивидуально-психологические особенности, обеспечивая персонализацию педагогического взаимодействия, где педагог является сотрудником, активизирующим и поощряющим творческую самостоятельность, инициативу и самовыражение ученика.

Важной формой организации массовой арт-педагогической деятельности, направленной на развитие креативности и интеллектуальных способностей является изостудия, где арт-методы ненавязчиво становятся путями взаимодействия личности и среды. В рамках изостудии могут проводиться студийные занятия, уроки декоративно-прикладного искусства, тематические вечера и мероприятия. Уроки декоративно-прикладного искусства - это

педагогически организованное общение с учащимися, в ходе которого они вовлекаются в процесс совместного мышления, совместной деятельности, это сотворчество, создающее наиболее благоприятные условия для формирования художественной культуры ребенка, его интеллектуальных и творческих способностей.

Кроме этого важны студийные занятия изобразительным искусством, которые вооружают школьников основами научных знаний, способствуют углублённому познанию детьми окружающего мира и содействуют их идейному, нравственному и эстетическому воспитанию.

Большое значение в изостудии должно придаваться работе с цветом и его эмоционально - психологическому воздействию, а также созданию ярких образов, развивающих духовную и интеллектуальную культуру ребёнка. Сквозной темой занятий в течение всего года обучения может стать взаимодействие предмета с пространством и гармонизация композиционного построения. Это важный интеллектуальный навык, влияющий на развитие пространственного мышления ребенка. Особый акцент нужно сделать на изучение композиций, её методов и приёмов.

На занятиях в студии детьми должны осваиваться художественные средства, этапы ведения работы связанные с организацией плоскости, динамикой, настроением, чувством. В каждом задании также должно присутствовать образное начало, развивающее воображение ребенка любого возраста.

В последние годы, в связи с развитием информационного общества, в арт-педагогике стал широко применяться компьютер, как инструмент изобразительного творчества, который открывает новые, невиданные возможности, мир художественных нюансов, изменяет представление зрителя про наше окружение, при этом оставляет творцу возможность своего собственного видения мира. Уже разработаны формы художественно-образовательной и психокоррекционной работы с детьми и подростками на основе применения компьютера. Как правило, до начала работы на компьютере детям необходимо иметь навыки работы с традиционными для детского творчества художественными материалами и инструментами (карандашами, фломастерами, восковыми мелками, акварельными или гуашевыми красками, различными по толщине и качеству кисточками, цветной бумагой, ножницами, клеем), овладеть простейшими приемами рисования, аппликации, конструирования и т.п.

Задача применения компьютера в процессе художественно-творческого развития детей заключается во всестороннем развитии природных задатков, художественно-творческих способностей и интеллекта дошкольников и младших школьников. Мы считаем, что такие занятия целесообразно проводить параллельно с основными занятиями изобразительной деятельностью как в дошкольных заведениях, так и на уроках компьютерной грамоты в начальных классах, в процессе психологического консультирования и арт-терапии.

Хотя вред компьютера при постоянном использовании доказан, вместе с тем эти компьютерные арт-педагогические программы (опыт Киевской детской Академии искусств) в большей степени развивают сенсорные и умственные, а также интеллектуальные способности учеников (образное восприятие и логическое мышление); формируют умение концентрировать внимание и совершать целенаправленные наблюдения компьютерного (виртуального) пространства и компьютерной предметной среды; учат сравнивать, сопоставлять различные предметы и явления и делать выводы в отношении их подобия или различий; учат выделять главное и определять второстепенное (основное и дополнительное), акцентировать внимание на главном в художественных образах окружающего мира, произведениях искусства и собственных творческих работах; учат ощущать взаимозависимость элементов изображения, связанных между собой композиционной логикой, композиционное равновесие (согласованность фона и изображенных элементов), симметричность, динамичность.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что имеет важное значение для формирования интеллектуальных умений ребенка дошкольного возраста?

2. Докажите неocenимую пользу приёма раскрашивания для тренировки интеллектуальных и других учебных умений.
3. Важнейшими формами мышления дошкольника являются наглядно-действенное и наглядно-образное. Обоснуйте тот факт, что арт-деятельность является оптимальным процессом для их формирования.
4. Укажите возможности арт-методов и арт-техник в развитии креативности и интеллектуальных способностей детей и подростков.
5. Выделите условия, стимулирующие развитие креативности.
6. Назовите важную форму организации массовой арт-педагогической деятельности, направленную на развитие креативности и интеллектуальных способностей. Кратко охарактеризуйте её.
7. В чем заключается задача применения компьютера в процессе художественно-творческого развития детей?
8. Назовите преимущества техники квиллинг в работе с подростками, имеющими ООП.
9. Расскажите о возможностях компьютерных арт-педагогических программ (об опыте Киевской детской Академии искусств) в формировании интеллектуальных навыков и способностей учащихся.
10. Обоснуйте пользу занятий с использованием аппликации для детей с ООП.
11. Важной формой организации массовой арт-педагогической деятельности, направленной на развитие креативности и интеллектуальных способностей является изостудия. Обоснуйте ее значение для развития интеллектуальных навыков ребенка.
12. Обоснуйте цитату М. В. Осориной относительно модели мира ребенка.

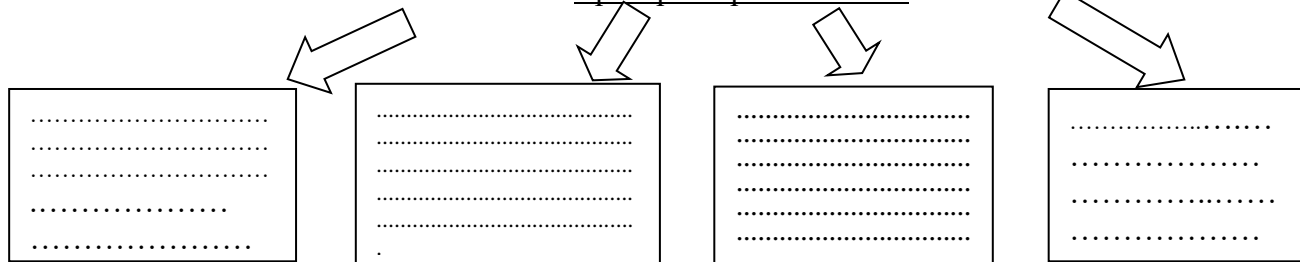
Учебные задания

Продолжи утверждения в соответствии с твоим пониманием темы или вставь недостающие понятия:

1. В последние годы усугубляются представления об интеллектуальном (.....) развитии ребенка за счет введения в его анализ предложенного Л.С. Выготским понятия «.....», т.е. того качественно нового, что появляется в умственном развитии на каждом возрастном этапе.
2. Для детей с ООП целесообразно использовать игры с Благодаря массажу мы активизируем так называемый ".....", находящийся на..... Таким образом, происходитразвитие, является условием успешного.....
3. Среди условий, стимулирующих развитие креативности, выделяют ситуации илиВ отличие от жестко заданных и строго контролируемых; разрешение имножества вопросов; стимулированиеи независимости; акцент на....., наблюдениях,, обобщениях; внимание ксо стороны взрослых и сверстников.
4. Известный исследователь в области тренингов с сказкотерапии И. В. Вачков в работе «.....» пишет: «Сказка - этопо силе психологического воздействияс внутренним миром ребёнка,.....».
5. Кроме развития креативности, с помощью арт-методов решаются задачиребенка, которые перемеживаются с задачамипроцесса учения, мыслительной деятельности, т.к. они соединяютивосприятие мира, приобщают учащихся кчерез целостную сферу искусства.
6. В последние годы, в связи с развитиемобщества, в арт-педагогике стал широко применяться....., как инструменттворчества, которыйоткрывает....., изменяет представление....., при этом оставляет творцу возможность своего собственного.....

Доплни схему содержанием:

Критерии креативности:

Проверь себя, еще раз просмотрев тему 12.

Методическая копилка

Арт-приемы развития воображения и креативности детей

1. Увеличение- уменьшение.
2. Добавление одного или нескольких фантастических свойств одному человеку или многим людям.
3. Оживший рисунок.
4. Исключение некоторых качеств человека.
5. Превращение человека в любой объект.
6. Антропоморфизм.
7. Придание объектам неживой природы способностей и качеств живых существ.
8. Придание объектам неживой природы необычайных свойств.
9. Оживление умерших животных, растений.
10. Изменение привычных отношений между героями сказок.
11. Дайте новое название картине.
12. Фантастическое объединение.
13. «Как мне повезло».
14. Прием ускорение - замедление.
15. Машина времени.
16. Свободное фантазирование.
17. Придумывание новой сказки (используя макеты детей).
18. «Три кубика» со сказочными героями (придумай сказку с этими героями).
19. «Волшебный зонтик».
20. «Волшебная ладошка».
21. Сказочная шкатулка.
22. Цветные кружки (по ассоциациям дети придумывают новую сказку).
23. Нетрадиционные техники рисования.
24. Тематический рисунок в круге.
25. Рисунок вдвоём в пространстве круга.
26. Рассказывание нарисованной сказки (на листе каждый рисует один предмет, а затем придумывают сказку).
27. «А что было потом?» (придумывание новой концовки к сказке).
28. Сказки - перевёртыши.
29. Сказки в заданном ключе (используя детские макеты, в сказке появляется новый герой).
30. Сказка - наизнанку.

Занятие по ознакомлению с окружающим с использованием элементов арт-терапии на тему: «Сказочный лес» для детей 5-6 лет по Фимушиной Е.А. [169]

Занятие можно отнести к интегрированным, т.к. в нем используется комплекс арт-терапевтических техник (техника направленной визуализации, рисования, художественного слова, телесно-ориентированная терапия, музыкальная терапия и другие). Занятие

проводится в заранее оформленном зале с подгруппой детей (7 - 8 человек). Время проведения занятия - 25 минут.

Оборудование и материалы: следы, вырезанные из бумаги; макеты деревьев; пеньки; большой ватман; акварельные краски, гуашь; кисти; стаканчики для воды; музыкальные аудиофайлы «Лес», «Звуки природы»; листья из бумаги различных цветов, костюм лисички.

1. Оргмомент занятия: Вступительное слово педагога-психолога: С каждым днем на улице становится холоднее. Однако в осеннее время нас радует разноцветье красок деревьев. Где мы можем полюбоваться ими?

Предполагаемые ответы детей: «В парке, в лесу».

- Хотите отправиться в сказочный лес? Тогда закроем глаза, и наша волшебная музыка поможет нам перенестись в сказочный лес. Звучит приятная медленная музыка. Дети закрывают глаза и представляют, как они переносятся в волшебный лес.

(Педагог-психолог размещает атрибуты осеннего леса.)

- Ну, вот мы и прибыли в наш волшебный лес. Смотрите, как здесь красиво! Деревья в золотом наряде, а кое-где видны желтые, оранжевые и красные листочки. Чтобы попасть на самую красивую лесную поляну, нужно пройти по волшебным следам.

Динамическая минутка «Следы». Дети проходят по следам, выложенным на полу зала.

- Вот мы и прибыли на самую красивую полянку сказочного леса.

Игра «Клубочек».

- Ребята, лесные жители приготовили для нас клубочек с нитками. Я предлагаю вам сесть в круг и, передавая клубок ниток следующему ребенку, говорить ему что-нибудь приятное. При этом каждый, кто передает и кому передается клубок, наматывает часть нитки на свой палец. *Психолог показывает образец действия. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не окажутся связанными нитью.*

- Посмотрите, мы все связаны одной нитью. Давайте слегка натянем ее, чтобы почувствовать, что каждый из нас является частью одного целого. Мы с вами - единое целое. И на нашем занятии мы должны быть дружными, действовать слаженно.

2. Основная часть:

Психолог читает стихотворение «Сказочный лес» Р. Евсеенко:

По дорогам безымянным Мы в звенящий входим лес. Здесь уютно первозданьем Греют сосны до небес	Ранней песней соловьиной Лес очнётся ото сна Черноплодную рябиной Вспыхнут бусинки в глазах...
--	---

Игра-релаксация «Деревья» (выполняется под спокойную музыку). Психолог: Деревья, окружающие нас, очень красивы, а цветы издают изумительный аромат. Все деревья в сказочном лесу необычные, так как обладают волшебной силой. Давайте представим себя каким-нибудь деревом. Ваши ноги превратились в корни. С помощью них вы устойчиво стоите на земле. Руки стали ветвями, ветки качаются под дуновением легкого, теплого ветерка. Вы тянетесь высоко, высоко, к самому солнышку. (После игры психолог спрашивает каждого ребенка, в какое дерево он превратился и почему.)

Беседа с детьми: Ребята, а кто еще обитает в сказочном лесу? *Предполагаемые ответы детей:* Дикие животные, звери. А каких животных можно встретить в лесу? *Предполагаемые ответы детей:* зайца, волка, лисицу, белку и т.д.

Игра «Изобрази животное». Психолог: Давайте покажем лесных животных только при помощи мимики и жестов, не произнося слов. Каждый из вас по очереди будет изображать животное. Остальные ребята должны угадать, какое животное Вы изобразили.

Игра «Большое животное». Психолог: В сказочном лесу много животных: и маленьких, и больших. Я предлагаю вам всем вместе поиграть в игру «Большое доброе животное». Нужно встать в круг и взяться за руки. Мы превратились в одно огромное, доброе животное. Давайте придумаем ему имя! *Дети придумывают животному имя.*

- Здорово! У нашего зверя появилось имя! Прислушайтесь к дыханию животного. Все

вместе глубоко вдыхаем воздух и выдыхаем. Громко дышит большое животное. Сейчас делаем один шаг вперед - глубоко вдыхаем воздух через нос, ненадолго задерживаем дыхание, делаем шаг назад и сильно выдыхаем весь воздух через рот. Вот какое дыхание у большого зверя!

- У нашего животного большое, доброе сердце, послушайте, как оно стучит. Все вместе медленно стучим ногами. Наше животное кто-то вспугнул, и оно пустилось наутек, его сердце застучало быстро и громко (давайте часто и громко потопаем ногами). Дыхание стало прерывистым и частым-частым. Делаем шаг вперед и быстро топаем ножками, шаг назад, снова быстро топаем ногами.

- Утомилось наше животное, уже не может быстро бежать, поэтому медленно идет. Давайте покажем наше усталое животное (тихонько, стучим ногами, делаем шаг вперед, и шаг назад). Животное спряталось за деревом и уснуло от усталости. Давайте покажем, как оно спит. Очень хорошо, молодцы.

Арт-терапевтическая игра «Волшебное животное» (проводится под спокойную музыку). Психолог: Ребята, в сказочном лесу живет волшебное животное! Оно очень доброе, но чуточку пугливое. Поэтому еще никому не удавалось его увидеть. Давайте вместе с вами пофантазируем, каким оно может быть? Какого размера наше животное - большое или маленькое? Какое у него телосложение - полновато или худощавое. Может быть, у него есть крылья и даже рога с шипами, а возможно оно покрыто мягкой, приятной на ощупь шерсткой? Или же его уши и хвост необычной формы? Какого цвета будет наше животное - однотонное или разноцветное, есть ли у него пятна или полосы?

Коллективное рисование «Волшебное животное». Психолог: Ребята, а вы любите рисовать? Сейчас вам представится такая возможность. Посмотрите у меня в руках огромный ватман, сейчас мы все вместе нарисуем на нем необычное животное. Это животное волшебное, поэтому может иметь несколько голов, или хвостов (каждый разной формы). *(Дети договариваются, какое животное они будут рисовать. При необходимости психолог обращает внимание на то, что дети не должны спорить, а должны рисовать вместе, учитывая мнения друг друга.)*

Беседа по результатам коллективной работы:

- Какое прекрасное животное мы создали. Давайте придумаем ему имя.
- А расскажите мне, пожалуйста, какой у него характер?
- Где оно живет, на дереве или может быть в земле?
- С кем дружит наше животное?
- Чем оно любит заниматься?

Предполагаемые ответы детей: У нашего животного добрый, веселый характер. Оно живет в собственной норе. У животного много друзей: белка, лисица, волк и заяц. Наше животное любит играть, рисовать, разговаривать с другими животными.

3. Подведение итогов занятия, рефлексия:

- Ребята, вам понравилась экскурсия в сказочный лес?
- Что больше всего запомнилось и почему?

Предполагаемые ответы детей: деревья, животные, а еще понравилось вместе рисовать животное и придумывать ему имя, характер.

- Трудно ли вам было всем вместе рисовать одно общее животное?
- Как быстро вы смогли договориться друг с другом о том, каким будет животное?

Предполагаемые ответы детей: Иногда было трудно договориться, каждый хотел, чтобы у животного было имя, которое он придумал, но мы прислушивались друг к другу и смогли договориться.

Игровой момент: Появляется лисичка (ребенок) с разноцветным букетом листьев в руках.

Лисичка: Ребята, благодарю Вас за то, что Вы побывали в сказочном лесу, были дружными. На прощанье я хочу Вам подарить букет из листьев *(вручает педагогу-психологу букет)*.

Педагог-психолог: Спасибо, лисичка! А сейчас выберите, пожалуйста, листик того цвета, который больше всего подходит Вашему настроению на занятии.

(Дети выбирают листики.)

Педагог-психолог комментирует выбор детей: Вы выбрали самые яркие листики, которые говорят о том, что у Вас солнечное, хорошее настроение.

- Наше путешествие закончилось. Вернуться в детский сад нам помогут волшебные следы.

Динамическая минутка «Следы». Дети проходят по следам, выложенным на полу зала. Убирается атрибутика леса.

Образец занятия с использованием арт-техник, направленных на развитие креативности младших школьников

Занятие «Наш общий дом»

Данное занятие способствует развитию спонтанности, позволяет прояснить личностные особенности, ценности, характер проблем каждого участника, его положение в группе, имеет потенциал для развития творческих способностей и креативности учащихся.

Урок проводится в классе. Ученики разбиваются на группы равной численностью, по 5-6 человек. Исходя из количества групп, столы следует соединить таким образом, чтобы дети могли работать вместе.

Материалы:

Большие листы бумаги, по одному на каждую группу детей; цветные мелки, восковые пастели, фломастеры; приспособления, позволяющие прикрепить завершённые рисунки к доске или стене.

Этапы

1. Настрой

Упражнение «Зеркало». Один участник исполняет роль лидера, другой - ведомого. Задача лидера - вести за собой, ведомого - следовать в движениях за лидером, стараясь повторить их как можно точнее, в том же темпе. Затем происходит обмен ролями. В конце упражнения важно выяснить, в какой роли каждый из участников чувствовал себя увереннее, комфортнее, более защищенным.

2. Работа в группах

Дети разбиваются на равные группы по желанию или произвольно. Каждая группа получает большой лист бумаги, цветные материалы для работы.

Инструкция:

- Придумайте все вместе дом для своей группы. Нарисуйте его.
- Выберите от каждой группы по одному человеку, который смог бы рассказать о том, кто придумал дом, кто и что рисовал, кто где хотел бы жить.

3. Этап вербализации

Дети по очереди представляют свои «архитектурные проекты» и рассказывают о том, как проходила работа в группе. Как сам процесс работы, так и рассказ о ней позволяет увидеть детей в коллективном творчестве: «генераторов идей», «исполнителей», спорщиков и готовых идти на компромисс. Стоит обратить внимание и на то место, которое выбирает себе ребенок в общем доме: находится оно внутри или вне его. Если внутри дома, то вместе, рядом с другими или уединенно и отдельно от других «жильцов» дома? Если в процессе обсуждения работ вдруг окажется, что какой-то ребенок не нашел своего места в доме той группы, к которой он принадлежит, можно предложить ему выбрать другой дом (другую группу учащихся) и попросить детей пригласить к себе нового жильца или гостя.

4. Заключительный этап

Можно прикрепить полученные изображения домов к листу ватмана, создать фон, чтобы получился своеобразный город, где всем хорошо и комфортно; дорисовать у каждого домика его жителей, написать добрые пожелания.

Тема 13. Арт-методы в воспитании и развитии жизненных навыков детей и подростков с ООП

Диапазон различий в развитии детей и подростков с ООП чрезвычайно велик: от практически нормально развивающихся (испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности) до детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы; от ребенка, способного при специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально развивающимися сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям индивидуальной программе образования.

При этом общей целью инклюзивного образования является преодоление социальных, физиологических и психологических барьеров на пути приобщения ребенка с ООП к общему образованию, введение в его культуру, приобщение к жизни в социуме. А главной целью образования детей с проблемами умственного и физического развития является достижение ими такого уровня социализации, который позволит им в дальнейшем занять независимую позицию в обществе, определиться в своей социальной «нише». Благополучие выпускников с ООП будет зависеть от их умения трудиться, зарабатывать себе на жизнь, выстраивать межличностные отношения в процессе трудовой деятельности и в личной жизни, от умения создать свой быт, организовать досуг, т.е. от их жизненных навыков (Скрябина О. А., Матанцева Т. Н. [100]).

Средства арт-методов позволяют ребенку с ООП научиться смотреть на собственную жизнь более позитивно, дают ему мощные ресурсы для успешной жизни в обществе, стирают границы между понятиями «здоровые дети» и «дети с ООП». Искусство, которое лежит в основе арттерапии позволяет детям свободно и смело выражать все свои мысли, заветные мечты и имеющиеся чувства, и, наконец, быть самим собой. О благоприятном влиянии применения разного рода искусства в развитии детей говорил еще советский психолог Лев Семенович Выготский. Он уделял особое внимание художественной деятельности, как в развитии всех высших психических функций, так и в непосредственной активизации всевозможных творческих проявлений детей с проблемами в развитии [170, с. 10].

При обучении и освоении жизненных и социализирующих навыков детьми и подростками с ООП должны использоваться различные способы коммуникации, в том числе альтернативные, а само обучение должно проводиться с использованием наиболее подходящих для индивидуума языка, методов и способов общения.

В связи с этим мы считаем, что одним из важнейших жизненных навыков является общение. В арт-деятельности ребенок учится быть самим собой и использовать эмоции в качестве инструмента для общения. Тут в качестве помощников для педагога или арт-педагога будут выступать понятия волшебства, юмора и справедливости, присутствующие в сказках, а также музыка и образы в произведениях, создаваемых великими художниками и самими малышами. В данном случае главной педагогической задачей выступают обучение детей корректному общению, сопереживанию и бережному взаимоотношению с окружающими людьми.

Несомненную полезность арт-методов и техник для современной молодежи, пользующейся в основном вербальным каналом коммуникации и виртуальными средствами общения представляет то, что эти методы используют в качестве инструмента связи визуальную и пластическую экспрессию, а продуктами деятельности выступают наглядные и осязаемые предметы реального мира. Это делает их незаменимым инструментом для исследования и гармонизации тех сторон внутреннего мира человека, для выражения которых слова малозначимы, а иногда даже не уместны.

В связи с этим в первом десятилетии XXI века стали популярными услуги по арт-терапии при проведении различных тренингов - например, общения, формирования жизненно-важных навыков, развития толерантности и других качеств личности (Грецов А. Г.

[171], Новик И. П. [172], Русова А. В. [173] и др.).

Современными исследователями (Лучинина Е.Д., Быкова С.С. [174], Самсонова Е. В. [175] и др.) уже признано, что одним из основных результатов инклюзивного образования является формирование жизненных навыков, или социальных компетенций (навыков взаимодействия, взаимопомощи, продуктивной деятельности и т.д.). А повысить социальную компетентность можно, если знания и умения будут добываться в совместной работе с другими [176], т.е. можно сказать, что одним из важнейших жизненных навыков является навык сотрудничества - совместного учебного и другого труда.

Арт-педагогика и арт-терапия с ее методами, как раз, на наш взгляд, отвечает требованиям совместности и сотворчества. Применение групповых творческих работ: составление коллажей, совместные рисунки позволяют добиться сплочения в группе, а также утверждения самобытности и необходимости в группе каждого из ее членов.

Тем самым арт-методы становятся инструментами установления отношений с окружающим миром, с самим собой и с окружающими нас людьми.

Работа с пластичным материалом (глина, пластилин, тесто, воск), а именно их тактильное воздействие благотворно влияет на нервную систему, учит концентрироваться. Жизненный навык концентрации внимания необходим ребенку с ООП во всех ситуациях его обучения и социализации.

В младших классах популярны вязание, шитье, плетение и другое рукоделие. Любое рукоделие успокаивает и учит сосредотачиваться, созидает и помогает стать уверенней в себе. Также при этом развивается и совершенствуется мелкая моторика рук и пальцев. Это особенно необходимо детям с ДЦП.

В развитии жизненных навыков, большая роль принадлежит сказкотерапии - это процесс поиска смысла, расшифровка знаний о мире и системе взаимоотношений; образования связи между сказочными событиями и поведением в реальной жизни; переноса сказочных смыслов в реальность; активизации ресурсов, потенциала личности. Также посредством сказочных образов, их действий, дети могут: найти выход из различных сложных ситуаций; увидеть пути решения возникших конфликтов; усвоить моральные нормы и ценности, различать добро и зло.

Огромным потенциалом в развитии жизненных навыков, и в особенности в формировании стремления к жизни, к борьбе с общественными установками, обладают видеотерапия и кинотерапия. При организации в инклюзивном пространстве видеотерапии, кинотерапии применяется просмотр специально подобранных видеоматериалов, их обсуждение и анализ; также с подростками и старшеклассниками можно организовать просмотр художественных фильмов («1+1», «2+1» и др.) мотивационного содержания.

С тех пор, как тема аутизма стала плотнее входить в нашу жизнь, большему количеству детей стали ставить диагнозы аутичного спектра. В ответ на социальный запрос появляется всё больше фильмов на данную тему. Сегодня кино о людях с особенностями развития и поведения говорит с нами на понятном языке и рассказывает просто о сложном. Но что удивительно, такие фильмы являются мощнейшим мотиватором в том, как достичь своей цели и как жить в мире, где ты очень сильно не похож на других, как преодолеть, казалось бы, непреодолимые препятствия и как достичь своей мечты, если все против тебя.

История таких фильмов начинается с известных «Человек дождя», «Форест Гамп», «Я Сэм», «Игры разума», и все они бесконечно интересны с точки зрения истории, драматургии и актёрской работы. Однако мы хотели бы остановиться на фильмах, основанных на реальных историях, которые могут помочь взрослому ребёнку ассоциировать себя с иным, с другим, с непохожим на всех, чтобы продолжать идти вперёд, добиваться своего, преодолевать страх и верить в своё предназначение.

В этих фильмах рассказывается о том, как людям, изначально оказавшимся в сотни раз в более сложной ситуации, удалось найти себя в профессии, доказать свою состоятельность, способность и право получить именно эту работу, занимать именно эту должность и преодолеть, несмотря на свои особенности, сопротивление целого общества («Хороший

доктор» (2017); «Тэмпл Грандин» (2010).

Очень интересен для подростков и старшеклассников просмотр фильма «Перед классом» (2008), в котором представлена основанная на реальных событиях история мальчика с синдромом Туретта (частые и произвольные движения, тики и звуки могут быть пугающими и неприятными), который мечтает быть учителем. Он получает образование и верит в себя, его мама верит в него, а друзья полностью поддерживают, но система не готова впустить в школу человека с таким диагнозом и такими внешними проявлениями, особенно в качестве учителя начальной школы. Пока он безуспешно пробивает эту стену головой, руководство одной из школ осторожно решает с ним поработать. Получается отличный опыт и прекрасный результат, и для многих школ очень показательный пример!

Эти фильмы и сериалы о том, как особенным мальчикам и девочкам удаётся пройти этот путь: сперва окончить школу, потом вуз, написать, защитить и получить диплом, а потом найти работу, доказать, что они способны её выполнять, и даже лучше многих, и продемонстрировать это на практике. И это видится нам невероятным вдохновляющим примером для подростков и молодёжи. Ведь и самому особенному ребёнку, и его родителям приходится приложить на этом пути огромные усилия, по сравнению с обычным среднестатистическим человеком.

Сегодня уже доказано, что значительным потенциалом арт-терапия и ее методы обладают и в плане работы с разными социально неблагополучными группами населения: теми, кто переживает стресс из-за отсутствия работы, пытается адаптироваться к новым условиям (беженцы, репатрианты), вернулся из мест лишения свободы или находится в исправительных учреждениях и т.п. (Кружилина Н. М. [177], Лебедев А.А. [178]).

Вместе с тем анализ литературы позволил нам выявить, что в формировании жизненных навыков в большей степени арт-терапия охватывает проблему организации полноценной жизни людей с ограниченными возможностями в обществе из-за их недостаточной включенности в общественные отношения. Т.е. в настоящее время имеется большой опыт использования методов арт-терапии и арт-педагогике в ходе социальной работы с лицами с ограничениями здоровья (Раимова Л.А. [179], Копытин А.И. [180], Бибилова Н.В. [150], Киселева М. В. [181], Плохова И.А. [149] и др.).

Согласно исследованиям А.И. Копытина [40, 88, 180], за рубежом заметно возросла роль арт-терапевтов в сфере образования. Они работают в специализированных и общеобразовательных школах, чаще с детьми, имеющими определенные эмоциональные и поведенческие нарушения, а также проблемы в воспитании и обучении.

В воспитательном аспекте арт-методы способствуют гармоничному поведению через понимание себя и других, а как следствие - нравственному развитию личности, ориентации в системе моральных норм, усвоению этики поведения. Это доказано исследованиями, проведенными под руководством Л.Д. Лебедевой [45]: арт-терапевтические занятия, позволяют решать важнейшую педагогическую задачу - воспитательную, т.к. взаимодействие строится таким образом, чтобы дети учились корректному общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям со сверстниками и взрослыми. В результате происходит более глубокое понимание себя, своего внутреннего мира (мыслей, чувств, желаний); складываются открытые, доверительные, доброжелательные отношения с педагогом.

Во многих педагогических источниках уже доказано, что рисование позволяет ребенку ощутить и понять самого себя, свободно выразить свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов и сильных переживаний, помогает быть самим собой, мечтать и надеяться (Хомяков Д.С. [182], Рамаханбетова Ш.Е. [183, 184], Шальнова А.А. [185] и др.). Рисование - это не только отражение в сознании детей окружающей их действительности, их бытия в мире, но и выражение отношения к этой действительности, ее моделирование и трансформация.

В литературе приводится пример с Ингмаром Бергманом, которого спасло детское

увлечение театром от опасной по воздействию на психику ситуации, создавшейся в семье из-за авторитарных методов воспитания. Домашний театр не только спас его самого (в отличие от психологически сломавшегося старшего брата), но и помог заложить основы профессионального формирования будущего знаменитого на весь мир режиссёра театра [186]. Занятие художественным творчеством оказывает помощь старшим подросткам в повышении самооценки и адекватном принятии себя в социуме. В процессе творчества на поверхность выходят многие личностные проблемы, которые были глубоко скрыты, и решаются они безболезненно. Самодеятельный театр помогает молодому человеку абстрагироваться от своих проблем и чувств и посмотреть на них со стороны.

Игра в любительском театре, как и простая ролевая детская игра, помогает подросткам формировать и формулировать жизненные правила, учит не теряться на крутых социальных поворотах, в какой-то мере готовит их к неожиданностям, на которые реальная действительность всегда богата. Она вырабатывает готовность к переменам, к новым эмоциям и чувствам формирует внутреннюю гибкость, обостряет внимание и восприятие. [187].

Таким образом, мы доказали, что арт-методы в воспитании и развитии жизненных навыков играют огромную роль. Недаром А. И. Копытин и Е. Е. Свистовская в работе «Руководство по детско-подростковой и семейной арт-терапии» пишут: «Многие традиционные повествования, такие как сказки и мифы, позволяют сформировать представление о «переходных» или «узловых моментах» в жизни индивида или определённой социальной группы (в том числе семьи), связанных с ответственным выбором, конфликтом и его разрешением, встречей с внешним и внутренним препятствием и его преодолением» [188, с. 115].

Вопросы и задания для самоконтроля:

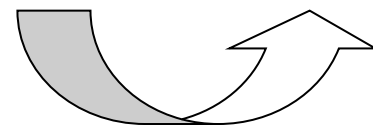
1. Что является общей целью инклюзивного образования?
2. Что в аспекте формирования жизненных навыков могут сделать арт-методы?
3. Какие качества, умения и навыки, помимо личностных и интеллектуальных, могут сформированы на основе арт-методов и техник?
4. В формировании жизненных навыков в большей степени арт-терапия охватывает проб организации полноценной жизни людей с ограниченными возможностями. Найди проанализируйте статьи, учебно-методические пособия, описывающие опыт применения методов в данном русле.
5. Значительным потенциалом арт-терапия и ее методы обладают и в плане работы с раз социально неблагополучными группами населения, приведите примеры работ, которые напис этом русле.
6. Найдите в литературе и проанализируйте пример с Ингмаром Бергманом, которо опасной по воздействию на психику ситуации (создавшейся в семье из-за авторитарных ме воспитания) спасло детское увлечение театром.
7. Докажите, что в воспитательном аспекте арт-методы способствуют гармонич поведению (можно использовать факты и материалы из жизни, литературы, прессы и т.д.).
8. Найдите и проанализируйте материал об опыте зарубежных стран по примененик методов в специализированных и общеобразовательных школах (с детьми, имею определенные эмоциональные и поведенческие нарушения, а также проблемы в воспита обучении).
9. Что является главной целью образования детей с проблемами умственного и физиче развития?
10. Приведите примеры применения видеотерапии и кинотерапии в инклюзи образовательном пространстве на примере художественных фильмов и сериалов.
11. Приведите примеры применения различных направлений и методов арт-терапии и педагогики при организации обучения детей и подростков с ООП в массовых образовател учреждениях.

Учебные задания

Продолжи или вставь утверждения в соответствии с твоим пониманием темы:

1. Общей целью инклюзивного образования является преодолениеибарьеров на пути приобщения ребенка с ООП к....., введение в его в , приобщение к
2. Средства арт-методов позволяют ребенку с ООП научиться....., дают емудля успешной жизни в обществе, стираютмежду
3. Искусство, которое лежит в основе позволяет детям свободно и....., заветные....., и, наконец, быть.....
4. При обучении и освоениии с.....навыков детьми и подростками с ООП должны использоваться....., в том числе....., а само обучение должно проводиться с использованием.....,и способов
5. Сегодня уже доказано, чтопотенциали ее ..обладают и в плане работы с разнымигруппами населения: теми, кто из-за, пытается(беженцы, репатрианты), вернулся или находитсяи т.п.

Проверь себя, еще раз просмотрев тему 13.

Методическая копилка

Образец занятия с применением изобразительных техник для формирования жизненных навыков первоклассников

1. Упражнение «Давай познакомимся». Дети становятся в круг. Звучит спокойная музыка. Педагог держит в руках горящую свечу в удобном подсвечнике. Передавая свечу друг другу (при этом педагог поддерживает свечу вместе с ребенком), дети называют свои имена в уменьшительно-ласкательной форме.

2. Игра «Интервью». Сначала педагог выполняет роль журналиста. А потом эту роль выполняют дети по очереди. Он подходит к каждому ребенку и задает вопросы: что ты любишь делать в свободное время; что ты любишь кушать; куда вы ходили развлекаться в выходные дни; есть ли старшая или младшая сестра (брат); ездили ли вы на море, что понравилось на море; любишь ли, когда идет дождь, что делаешь в это время; что любишь рисовать; ходишь ли в какой-нибудь кружок и др.

3. Игра «Хвост дракона». Звучит веселая музыка. Дети стоят друг за другом, держась за талию впереди стоящего. Первый ребенок - голова дракона, последний - хвост. «Голова» пытается поймать «хвост». Желательно, что бы все дети побывали «головой» и «хвостом».

4. Рисуночная игра «Настроение дракона». На листе бумаги дети помадой, карандашами рисуют настроение дракона (чувство, которое испытывал «дракон», когда играл). После того, когда дети выполнили задание, они рассказывают о том, что изобразили на рисунке, описывают настроение.

5. Затем идет применение техник изобразительного творчества:

Техника «БумагоМарания». В буквальном понимании «марать» - значит «пачкать, грязнить». Определение «марание» выбрано в связи с неструктурированностью изображений, отсутствием сюжета, сочетанием отвлеченных форм и цветовых пятен. Кроме внешнего подобия изображений, есть сходство в способе их создания: ритмичности движения руки, композиционной случайности мазков и штрихов, размазывании и разбрызгивании краски, нанесении множества слоев и смешивании цветов. Наиболее насыщенными по воплощению и эмоционально яркими являются гуашевые или акварельные изображения. Краски инициируют спонтанность, помогают более открыто проявлять разнообразные эмоции, исследовать собственные переживания. Их можно облечь в привлекательную для детей форму: они могут замазывать краской вход в пещеру; брызгами, пятнами, разнообразными линиями создавать города, явления природы, сказочных существ; закрашивать цветными

мелкими собственными силуэтами, нарисованными на полу.

Работа на одном листе в паре или всей группой добавляет выразительности результату, а также обогащает взаимодействие детей.

Дети не рисуют в том понимании, к которому они привыкли за годы обучения. У мараний нет категорий «правильно-неправильно», «хорошо-плохо», нет эталонов. Отсутствие критериев оценки мараний исключает и саму оценку. Хотя есть дети, которые не могут обойтись без оценок, внешних или внутренних, а потому выдвигают для себя и других собственные критерии. Например, привлекательность цветовой гаммы или аккуратность. В этих случаях навязывание оценки устраняется взрослым, в результате уходят напряжение, неопределенность, страх, сомнения.

Рисование пальцами

Рисование пальцами не бывает безразлично ребенку. В связи с нестандартностью ситуации, особыми тактильными ощущениями, экспрессией и нетипичным результатом изображения, оно сопровождается эмоциональным откликом, который может иметь широкий диапазон от ярко отрицательной до ярко положительной. Новый опыт эмоционального принятия себя в процессе рисования, пробы несвойственных ребенку характеристик поведения, расширяют и обогащают образ Я. Ради достижения изобразительных эффектов нанесением краски непосредственно ладонями и пальцами от ребенка не требуется развитой мелкой моторной координации. Движения могут быть размашистыми, крупными, экспрессивными или наоборот, точечными, локальными, отрывистыми. Толщина пальцев уже сама по себе не предполагает создание тонких мазков, линий.

Далеко не все дети по собственной инициативе переходят на рисование пальцами. Некоторые, заинтересовавшись и попробовав этот способ, возвращаются к кисти или губке как к более привычным средствам изображения. Некоторым ребятам сложно приступить к рисованию пальцами. Как правило, это дети с жесткими социальными установками поведения, ориентированные на раннее когнитивное развитие, а также те, в которых родители видят «маленьких взрослых», от которых ждут зрелого поведения, сдержанности, разумности мнений. Именно для этих детей техника «рисование пальцами» служит профилактикой и коррекцией тревожности, социальных страхов, подавленности.

Рисование сухими листьями (сыпучими материалами и продуктами)

Сухие листья приносят много радости детям. С помощью листьев и клея можно создавать изображения. На лист бумаги клеем наносится рисунок. Затем сухие листья растираются между ладонями на мелкие частички и рассыпаются над клеевым рисунком. Лишние, не приклеившиеся частички стряхиваются.

Так же можно создавать изображения с помощью мелких сыпучих материалов и продуктов: круп (манки, овсяных и других хлопьев, гречи, пшена, сахарного песка, вермишели и т. д.). Описанная техника создания изображений подходит детям с выраженной моторной неловкостью, негативизмом, зажатостью, способствует процессу адаптации в новом пространстве, дарит чувство успешности.

Рисование предметами окружающего пространства

Можно рисовать мятой бумагой, резиновыми игрушками, кубиками, губками, зубными щетками, палочками, нитками, листьями, коктейльными соломинками, ластиками и чем-то еще. Детская инициатива использовать нетипичные предметы для создания изображений всегда приветствуется, если, конечно, не является вредительством в чистом виде, не ущемляет права других детей. Привлечение окружающих предметов по инициативе ребенка служит для педагога знаком вовлеченности в творческую деятельность, успешности адаптационного процесса, возрастания самооценки, появления сил для выдвижения и отстаивания собственных идей. Предложения по-новому использовать неизобразительные материалы может исходить и от педагога. Целенаправленное «раскачивание» двигательных и функциональных стереотипов создает почву для общего укрепления эмоциональной сферы, уменьшения зависимости - в частности, от ритуалов, - повышения настроения, развития воображения, адаптационных способностей.

Тема 14. Использование арт-педагогики и арт-терапии в инклюзивном обучении в учреждениях дополнительного образования

Инклюзивное образование в сфере дополнительного образования детей строится, развивается на «педагогической интуиции», поскольку педагог не имеет диагностического, методического, психологического инструментария для работы в условиях инклюзии с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Опыт реализации инклюзивного образования выявлен во всех направленностях дополнительного образования детей, но в большей степени - в физкультурно-спортивной и художественной. Мощный резерв включения составляют общественные, досуговые и спортивные мероприятия.

За основу при организации дополнительного образования должны быть взяты положения гуманистической психологии, где основными предметами анализа и развития являются высшие ценности: самоактуализация личности, творчество, любовь, свобода, ответственность, автономия, психическое здоровье, межличностное общение

Дополнительное образование позволяет свободно осуществлять выбор режима и темпа освоения образовательных программ, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий, что имеет особое значение применительно к детям с ООП. Кроме того, использование технологий дополнительного образования создает широкую возможность для реализации «социальной ситуации развития» ребенка с ООП, его склонностей, способностей и интересов, дает право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных программ, создает благоприятные условия для генерирования и реализации детских и подростковых инициатив и проектов.

Дополнительное образование детей с ограниченными возможностями предполагает создание условий, благоприятных для освоения ими способов преодоления разноуровневых барьеров, препятствий. Термин «препятствие» в данном случае используется для обозначения смыслов таких употребляемых в практике понятий, как помеха, трудность, задержка, затруднение, преграда, остановка, проблема, деструктивные факторы, негативные воздействия и т. д. Под препятствием понимается то, что отдаляет или отделяет личность от достижения желаемого результата.

В связи с этим учреждения дополнительного образования должны осуществлять реализацию программ, основанных на комплексном методе терапии, сочетающем различные виды искусства и направленном на создание целостной социокультурной среды, исключающей возникновение барьеров или препятствий. Программы должны включать блоки, каждый из которых имеет свои специфические коррекционно-развивающие возможности:

- музыкотерапия воздействует через слуховые анализаторы непосредственно на эмоциональную сферу, а через нее на формирование музыкального слуха, памяти, внимания, образного мышления, музыкально-слуховых представлений и ассоциаций;
- танцетерапия, воздействуя через движения под музыку, укрепляет двигательный аппарат ребенка, развивает чувство ритма, общую моторику, ориентацию в собственном теле и в окружающем пространстве;
- изотерапия, воздействуя средствами изобразительного искусства, развивает зрительное восприятие, наблюдательность, чувство цвета, пространственные представления;
- библиотерапия - через воздействие чтением развивает у ребенка речь, образное мышление, воображение, внимание, память;
- театротерапия, являясь ядром программы, гармонично объединяет и музыку, и танец, и художественное слово, и визуальное искусство в едином пространстве и времени - здесь и

сейчас. Задачи всех блоков программ ориентированы на определенную деятельность, благодаря чему коррекционно-адаптационная работа не распадается на отдельные художественные технологии, что особенно важно в работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью в силу комплексного характера проблем развития. В программе гибко сочетаются индивидуальные и групповые формы работы.

В основном арт-терапевтические техники основываются на предположении, что внутреннее Я отражается в визуальных формах с того момента как только человек начинает писать красками, рисовать и лепить. По мнению психотерапевта Ш. Макниффа арт-терапия способствует повышению ощущения собственной личностной ценности, повышает художественную компетентность, способствует появлению чувства внутреннего порядка, предоставляет возможность выходу негативным и даже опасным эмоциям в виде образов и цветов. Для арт-терапии важен сам процесс и те особенности, которые сам продукт творчества позволяет обнаружить в психической жизни творца. Участник в таком виде тренинга должен понять, что художественные достоинства его произведения не имеют значения, и он может не переживать по этому поводу. Художественное творчество, используемое для выражения чувств и мыслей, может оказывать большую помощь в развитии социально-адаптированного поведения и повышении уровня самооценки, способствуя росту ее адекватности [49, с. 51]. В связи с этим в дополнительном образовании, согласно положениям гуманистической психологии, арт-терапия и арт-педагогика призваны за счёт своих методов и техник поднять уровень самооценки участника, создать условия для его самопринятия.

В 1997 году при РОО социально-творческой реабилитации детей и молодежи с отклонениями в развитии и их семей "Круг" была создана интегрированная театральная студия "Круг II". Занимаясь в студии, все ее участники создают социальную и культурную среду, в которой для каждого есть место, есть возможность личностного роста и где каждый может внести свой вклад в общий процесс творчества. Участники студии - подростки, молодые люди и взрослые, как с особенностями развития (интеллектуальная недостаточность, психические заболевания, соматические заболевания, нарушения опорно-двигательного аппарата, генетические заболевания, нарушение слуха), так и без таковых. Актеры студии имеют большой опыт работы в различных театральных жанрах, выступали на многих профессиональных и любительских сценах, а также на нестандартных театральных площадках в России и за рубежом. Среди работ студии музыкально-пластические спектакли, вокальные номера и номера оригинального эстрадного жанра, ансамбль барабанов, уличные представления, перформансы-импровизации [189]. Развивающий инклюзивный центр "Мир вокруг". Это новый центр, рассчитанный на детей от 8-ми месяцев до 18-ти лет. Специалисты данного центра помогают детям с нарушениями поведения, речи, слуха, с аутизмом, ДЦП, задержкой в развитии. Зачисление детей в Организацию происходит на основании психолого-педагогической комиссии сотрудников. Специалистами центра разработан алгоритм принятия детей с ограниченными возможностями здоровья, который помогает наиболее легкому переходу ребенка в социальную среду сверстников. Каждый этап перехода по данному алгоритму проводится по результатам наблюдения за ребенком специалистами Организации и соответствует его индивидуальному темпу развития и адаптации. Здесь у детей и их родителей есть возможность заниматься различными боевыми искусствами, обучаться языкам, танцам, заниматься музыкой. В центре работает студия "дизайнерских экспериментов". Также "Мир вокруг" готовит детей к школе, предоставляет такую услугу, как "няня на час", что дает родителям возможность оставить ребенка в центре на некоторое время и пойти заниматься, например, в местном спортзале с тренером [190].

В Санкт-Петербурге с 2006 года на базе школы № 593 Невского района реализуется программа инклюзивного образования. Школа является победителем Национального приоритетного президентского проекта «Образование» 2006. Центр инклюзивного образования «Я слышу мир!» открылся в гимназии №56 Петроградского района Санкт-Петербурга. На базе школы № 232 Адмиралтейского района реализуется социальный проект

«Подари свет». В рамках проекта проводятся еженедельные совместные творческие занятия для учащихся школы и слабовидящих детей [191].

Проект «Инклюзивная студия арт-терапии» запущен Омской региональной общественной организацией детей инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы» (Россия, г. Омск). В рамках проекта проводятся занятия по арт-терапии (глинотерапия, терапия гримом, песочная терапия, акваанимация, песочная терапия, рисование песком, правополушарное рисование, работа с цветным песком, живопись, театральная студия «Шапокляк» для подростков, «Кают компания» для малышей, музыкальная гостиная). При этом студия интегрирует арт-деятельность как для детей с ограниченными возможностями здоровья, так и для детей не имеющих отклонений в развитии [192].

Стремление найти свое место в обществе становится главным, порождает у подростка чувство ответственности, критическое отношение к себе и другим людям, признания своей самостоятельности, своего равенства. Только в специально организуемой общественнополезной деятельности создается ситуация, в которой подросток вступает во взаимодействие наравне со взрослыми. Такой деятельностью является культурно-досуговая, она в меньшей степени, чем другие виды деятельности, ограничена социальными нормами и установками. Потенциал досуга имеет широкие просветительские, познавательные, рекреационные, творческие возможности, освоение которых обогащает содержание и структуру свободного времени, развивает общую культуру личности и активно влияет на социализацию подростка.

Вышеперечисленные обстоятельства в свою очередь повышают требования как к организации сфер образования и досуга, так и к личности подростка. Появление современных инновационных общеобразовательных учреждений в свою очередь предполагает разработку новых программ образования с использованием современного отечественного и западного опыта.

В связи с этим значительно возрастает социальная значимость деятельности общественных институтов, направленных на создание условий для социализации подростка. Среди них особое место занимают школьные детские организации, учреждения досуга, работа которых строится, прежде всего, с учетом интересов детей и предполагает развитие их инициативы и общественной активности.

В свою очередь, досуговая сфера артпедагогики является такой деятельностью, которая синтезирует все вышеперечисленные реальности (объективная, субъективная, виртуальная), тем самым создает научный потенциал для педагогических исследований. Досуг отличается абсолютной добровольностью, и опирается на чувственную основу приятных ощущений, переживаний, мыслей, удовлетворяет личные интересы и притязания ребенка. Основой культурно-досуговой деятельности является сублимация, которая способствует преобразованию и переключению энергии, аффективных влечений, волнений на цели социальной деятельности и культурного творчества, и всегда связана с процессом социализации.

Достаточно рельефно просматривается неизбежность поиска принципиально нового подхода социализации подростков через организацию артпедагогического процесса в условиях культурно-досуговой деятельности общеобразовательного учреждения. Свободное внеучебное время учащихся, подчас даже вне их желания, заполняется отрицательными моментами и поэтому, на наш взгляд, задача всех социальных институтов общества - направить освоение окружающего мира подростка в положительное конструктивное русло, по возможности, нейтрализовать отрицательное воздействие социальной среды - это одна из главных задач артпедагогики. Современная социальная педагогика рассматривает свободное время как пространство деятельности человека по удовлетворению своих социальных и культурных потребностей [150]. На наш взгляд, культурно-досуговая деятельность рассматривается как неотъемлемая часть общего процесса социализации подростков.

Использование в учебно-воспитательном процессе таких элементов театрального искусства как драматургия, режиссура, актерское мастерство помогает снять напряжение,

высказать то, что эмоционально значимо для субъекта, ощутить свободу творчества. Специфика досуговой театрализации как арт-педагогического метода, заключается в том, что педагог-организатор чаще всего совмещает в себе три составляющие театрально-художественного творчества (драматург, режиссер, актер), что требует от него видения замысла, знания закономерностей развития сюжетно-образной линии действия, импровизации по ходу, внутреннего предвосхищения будущего результата.

Сюжетно-образная концепция досугового действия отражена в его драматургии. Особенностью досуговой драматургии является ее зависимость от участников досугового взаимодействия, так как процесс педагогического взаимодействия строится не только на содержании самого материала, но и на «внутриаудиторном общении». В отличие от театральной драматургии, рассчитанной на то, что сцена представляет собой закрытое пространство, а затемненный зрительный зал создает эффект «четвертой стены», праздничная драматургия ориентирована на аудиторию, когда сцена является продолжением зрительного зала. Это обстоятельство влияет на специфику досуговой драматургии, которая, [193], состоит в следующем: ориентация действия на совместное творчество, воплощенное в «коллективной самодеятельности»; оперативность и подвижность сюжетной линии; использование готовых литературно-художественных и музыкальных произведений; связь сюжета с реальной жизнью и социально-возрастными особенностями участников; герой - конкретный реальный человек, который рядом с нами; построение сюжета осуществляется по эпизодам, с использованием монтажа.

Основное содержание досуговой режиссуры заключается в реализации идейно-художественного замысла всего действия. Режиссер выявляет те черты драматургии, которые, с его точки зрения, являются наиболее важными и актуальными, способными побудить участников праздника к сопереживанию, сочувствию, содействию. Замысел режиссера реализуется через организованное им коллективное творчество всех участников праздника. Такое коллективное творчество предполагает осмысленное единство всех компонентов действия: декораций, костюмов, предметов обстановки, света, звука, игры актеров и пр. В этом случае на первый план выдвигаются организаторские способности режиссера, позволяющие не только вдохновить на совместное творчество, но и наладить взаимодействие всех, кто занят в подготовке и проведении досугового взаимодействия.

К средствам внешней выразительности относятся, прежде всего, мимика, жестикация, пантомимика, речевая экспрессия. В целом, осуществление театрализованного праздничного взаимодействия требует от педагога-организатора существования в двух планах: реальном и условно-игровом. Оба эти плана связываются рефлексией, которая в данном случае выступает в качестве механизма, приводящего в действие всю систему коммуникативных, организаторских, аналитических возможностей личности педагога.

Можно отметить универсальность методов визуальной передачи информации, которая охватывает многие сферы жизни современного общества. Так активно о себе заявляет новый арт-метод - креативное программирование, которое обладает набором свойств, первое из которых напрямую связано с особенностями творческого процесса: часто художник начинает творить, имея лишь замысел, а не детально разработанное задание, и результат может оказаться неожиданным для самого творца. Таким образом, первое свойство креативного программирования заключается в отсутствии формализованного технического задания. Второе свойство связано с возможностью создания индивидуальных художественных средств с помощью языков программирования.

Например, Харе и Дейдунронг на основе одного из языков программирования представили техническое описание каркаса для инсталляций «интерактивного» искусства [194]. Еще один пример - работа Нассера, где он описывает язык программирования, как новый инструмент [195].

Перформанс-арт-терапия - оригинальный метод на стыке психотерапии и искусства, где сочетаются элементы арт-терапии, психодрамы, драматерапии. При этом акцент делается на использовании новых, авангардных форм искусства (перформанс, инсталляция, объект, боди-

арт). Это во многом утопический проект (хотя вполне реально действующий уже более пяти лет), который пытается объединить две территории и быть «золотой серединой» между терапией будущего, неотделимой от искусства, и авангардом «с человеческим лицом».

Фотография и видеозапись в перформанс-арт-терапии могут использоваться.

1. С целью документации перформанса, которую можно использовать на последующем групповом обсуждении перформанса и в качестве материала для дальнейшей терапии. В этом случае они имеют подсобное значение. В некоторых случаях, когда перформанс по каким-то причинам «не получился», но при этом было потрачено много сил на разработку образа, документация может взять на себя большую нагрузку и превратиться в самодостаточный фотоперформанс, заменить собой процесс и рассматриваться как результат. Часто это имеет не меньший терапевтический эффект, чем «удавшийся» перформанс.

2. Как один из самостоятельных компонентов перформанса, его «участник». При этом фото и видео могут выполнять следующие функции, а замещать и символизировать отсутствующих значимых других (пример: перформансист вешает на стену фотографию значимого человека и в ходе персонального ритуала «рассказывает» ему о событиях своей жизни. б) символизировать определенный период жизни или психологическое качество.

3. Как материал для перформанса (служить стимульным материалом, вызывая определенные психологические процессы или буквальным объектом манипуляции: например, автор может рассматривать и сортировать принесенные фотографии, создавать из них персональный талисман или инсталляцию).

4. Для работы с собой и собственным образом «здесь и сейчас» (автор может создавать фото во время перформанса), а также со своими портретами из прошлого. Это помогает вызвать необходимую регрессию и создать условия для «путешествия во времени» (например, можно прощаться с периодом жизни пряча свой портрет из прошлого).

5. Как материал для создания фото-видеоинсталляции. Иногда это отдельная задача. Если же перформанс требует присутствия членов семьи или действия, невозможного на терапевтической группе (например, лежание в ванной), это будет вынужденная мера. При этом случае перформанс проводится дома перед камерой (или снимающим мобильным телефоном), а потом предъявляется группе в форме фото- или видеоинсталляции, в специально художественно-организованном пространстве, с использованием артефактов (реальных предметов, задействованных в перформансе).

6. Все перечисленные формы использования фото и видео связаны между собой и зависят от концепции и задачи перформанса, заявленных перформансистом (клиентом) и одобренных ведущим.

Кроме этого современные арт-методы на основе применения различных средств и материалов становятся популярными в дополнительном образовании. Их контент является новым благодаря появлению новых подручных средств, новейших высокотехнологичных материалов. Освоение художественных приемов и технологий работы с художественными материалами осуществляется через исследование возможностей этих материалов, иногда через игру с ними, через неожиданные комбинации и смешение техник. Умение обращаться с художественными материалами ведет к большей свободе, дает новый импульс развитию, стимулирует самовыражение.

Художественные материалы для арт-педагогической деятельности в дополнительном образовании можно классифицировать на графические, живописные, имитационные (для декоративно-прикладного искусства):

- к графическим относятся – графитные и цветные карандаши, тушь, мягкие материалы, такие как уголь, сангина, пастель;

- к живописным относятся – акварель, гуашь;

- к имитационным относятся – акриловые краски «для витража», по ткани, по дереву, по керамике, по металлу, пластилин, пластики, краски для мраморирования, наборы для фьюзинга и другие современные материалы.

В учебном пособии Савлучинской Н.В. приводится анализ особенностей работы

традиционными (акварель, гуашь, карандаши, мягкие материалы) и современными материалами (фломастеры-блупены, маркеры, гелевые ручки), технологических приемов работы с ними, а также смешанных художественных техник. Пособие проиллюстрировано работами студентов, которые отражают использование вариативных, нестандартных, исследовательских подходов в работе с изучаемыми художественными материалами для реализации художественного замысла [196].

Сейчас во всём мире распространения стратегия Мейнстриминг, при которой ученики с инвалидностью общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых программах, а если они даже и включены в классы массовой школы, то прежде всего для того, чтобы повысить свои возможности социальных контактов, но не для достижения образовательных целей [197]. Это на наш взгляд ограничение сферы дополнительного образования, своего рода дескриминация.

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. Опишите возможности инклюзивного образования в учреждениях дополнительного образования.
2. Приведите примеры реальной организации дополнительного инклюзивного образования
3. Назовите проекты, реализуемые в направлении арт-деятельности в сфере инклюзивного дополнительного образования.
4. Охарактеризуйте новый арт-метод - креативное программирование.
5. Опишите формат перформанс-арт-терапии.
6. В чём заключается специфика досуговой театрализации как арт-педагогического метода?
7. Приведите примеры «интерактивного» искусства для сферы дополнительного образования.
8. Докажите, что использование технологий дополнительного образования создает широкую возможность для реализации «социальной ситуации развития» для детей и подростков с ООП.
9. Приведите примеры применения в дополнительной арт-деятельности различных средств и материалов (новых подручных средств, новейших высокотехнологичных материалов).
10. Охарактеризуйте стратегию Мейнстриминг с точки зрения ограничения возможностей инклюзии.

Учебные задания

Продолжи или вставь утверждения в соответствии с твоим пониманием темы:

1. Инклюзивное образование в сфере дополнительного образования детей строится, развивается на «.....», поскольку педагог не имеет....., инструментария для работы в условиях инклюзии с детьми
2. За основу при организации дополнительного образования должны быть взяты положения гуманистической психологии, где основными предметами анализа и развития являются высшие ценности:
3. Использование в учебно-воспитательном процессе таких элементов театрального искусства как.....,помогает снять....., высказать то, чтодля субъекта, ощутить
4. По мнениюШ. Макниффа арт-терапия способствуетя собственной личностной....., повышаеткомпетентность, способствуетчувства....., предоставляет возможностьи даже опаснымв видеИ.....
5. Потенциал досуга имеет широкие....., познавательные,,возможности, освоение которых обогащаетисвободного времени, развиваетличности и активно влияет наподростка.

Дополни схемы содержанием:

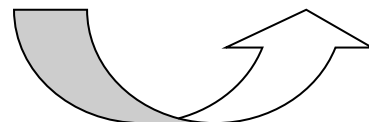
Художественные материалы для арт-педагогической деятельности в дополнительном образовании можно классифицировать на:

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

Проверь себя, еще раз просмотрев тему 14.

Тема 15. Методы арт-терапии в деятельности психологической службы инклюзивного образовательного учреждения

Дети с особенностями психофизического развития имеют серьезные трудности в обучении, общении, социализации, адаптации. Одной из задач психологической службы инклюзивного образовательного учреждения становится формирование у всех обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. Это важнейшее из условий для освоения любым ребенком образовательной программы. В связи с этим, важным направлением работы специалистов психолого-педагогического сопровождения становится помощь учителю в формировании соответствующего возможностям ребенка с нарушениями физического и (или) психического здоровья уровня развития универсальных учебных действий.

Формулируя задачи на конкретный период, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог и другие специалисты, определяют, какие именно из универсальных учебных действий необходимо сформировать у ребенка в первую очередь для освоения им образовательной программы. Методы арт-терапии позволяют ребенку в доступной, понятной, легкой форме воспринимать объяснения учителя, психолога, усваивать предлагаемые знания, приобретать необходимые навыки, снять эмоциональное напряжение.

Вместе с тем, анализ работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, показал, что эмоционально-волевая незрелость, сниженная познавательная активность, неуверенность в себе, двигательная расторможенность и прочие особенности, мешают им полноценно включиться в арт-деятельность.

Ребенок, первоначально с удовольствием включающийся в творчество, из-за непосильности задачи, может охладеть к рисованию, аппликации или лепке. Чувствуя себя неуверенно в продуктивной деятельности, он заранее может переживать свою неудачу, представляя и проигрывая ее в своем воображении. Для того, чтобы он не потерял веру в собственные силы, не почувствовал себя неуспешным, психологической службе образовательного учреждения необходимо спланировать психологическую поддержку на основе арт-методов, учитывая потенциал и специфические особенности каждого ребенка.

Методы арт-педагогики и арт-терапии позволяют вернуться ребенку в ту атмосферу, которая окружала его в доизобразительный период: безусловное принятие, признание достоинств, понимание потребностей. Возвращается ощущение успешности и значимости для окружающих его действий: «я чего-то стою, что-то могу», «у меня есть способности», «я

признан другими», «мое мнение учитывается», «я могу справляться с трудностями», «я не избегаю неудачи, а стремлюсь к успеху». В ходе взаимодействия с детьми ребенок меняет свои ожидания от социальных отношений: «я вижу успехи других детей», «мне легко общаться со взрослым», «меня понимают», «мне помогают, меня поддерживают».

Обратимся, например, к опыту США: одной из миссий Департамента США, образованного Конгрессом США в 1980 году, является обеспечение доступа к равным образовательным возможностям для каждого человека. В 2002 году в США был принят важный закон под названием «No Child Left Behind Act, 2001» (NCLB). В этом законе рассматриваются основные права на образование для всех детей, проживающих в США. В 2004 году Конгресс США продлил Акт под названием «Individuals with Disabilities Education Act» (IDEA). Этот Акт гарантирует основные права детей с ограниченными возможностями на образование и то, что они получают бесплатное и соответствующее государственное образование. Данный Акт требует, чтобы дети с ограниченными возможностями обучались в той обстановке, которая необходима для удовлетворения их потребностей. В акте говорится о необходимости создания среды «least restrictive environment», что в переводе с английского языка означает «наименее ограничивающая среда». Это означает, что место обучения ребенка в классе должно быть наиболее приближено к домашней обстановке.

Некоторые актуальные вопросы, касающиеся интеграции арт-терапии в школы, дополнительно рассматриваются Д. Мория в таких статьях, как «Стратегии преодоления проблем арт-терапевтической деятельности в системе школьного образования» и «Рекомендации по переходу арт-терапевтов из клиник в школы». Большое внимание она обращает на конкретизацию организационных процедур, касающихся работы арт-терапевтов в школах, рассматривая их в качестве одного из условий успешного применения там методов арт-терапии. «Четкие рабочие процедуры при осуществлении арт-терапевтической деятельности важны как для администрации школ, так и самих арт-терапевтов. Они позволяют сформировать ожидания арт-терапевтов по поводу своей работы в школах и наладить там их деятельность. Поскольку эти процедуры стандартны, они не зависят от частных инициатив арт-терапевтов. Со стороны же школы организационные процедуры обеспечивают возможность контроля за деятельностью арт-терапевтов. Поскольку психотерапевты могут приходить в школу и покидать ее, сохраняемая в школе арт-терапевтическая документация является важным источником информации о конкретных детях» (Moriya, 2000). В публикациях данного автора рассматриваются также такие вопросы, связанные с внедрением арт-терапии в школы, как налаживание эффективного диалога и сотрудничества арт-терапевтов со школьными работниками и обмена с ними информацией, соблюдение правила конфиденциальности в отношениях арт-терапевта с клиентами, необходимость фокусировки на внутреннем мире детей и нейтрализации внешних отвлекающих факторов, включение арт-терапевтических занятий в школьный график и введение арт-терапевтов в штат работников школ, необходимость в профессиональном общении и супервизиях и т. д.

Большое внимание власти США уделяют проблеме трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Акт о реабилитации «Rehabilitation Act» 1973 года является законодательной основой для реализации мероприятий и программ, направленных на оказание помощи людям с ограниченными возможностями в трудоустройстве и интеграции в общественную жизнь. За реализацию данных мероприятий отвечает Администрация реабилитационных услуг и Национальный институт исследований проблем нетрудоспособности и реабилитации [198].

Традиционно в число профессиональных задач психологической службы в общеобразовательном учреждении включены следующие виды деятельности:

- проведение психологической диагностики;
- осуществление коррекционной работы (коррекция нежелательных особенностей психического развития ребенка, решение проблем в эмоционально-волевой сфере, в сфере общения и самооценки учащихся и др.);

- консультирование родителей и учителей по различным вопросам развития ребенка, межличностного взаимодействия в семье и образовательном учреждении;
- психологическое просвещение всех участников педагогического процесса и профилактика отклонений в психологическом здоровье;
- развитие познавательных процессов детей (память, внимание, мышление).

Задачи службы в инклюзивном образовательном учреждении, помимо перечисленных выше, включают также:

- разработку индивидуальных образовательных программ;
- отслеживание динамики развития обучающегося с ООП;
- оценивание успешности обучающегося с ООП в освоении образовательных и воспитательных программ и, в случае необходимости, внесение в них необходимых корректив;
- помощь педагогам в выборе адекватных методов и средств обучения каждого ребенка с ООП;
- проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с детьми с ООП;
- консультирование родителей ребенка с ООП по всем вопросам, связанным с его развитием, адаптацией, социализацией и т.д.

Важная роль в работе психологической службы инклюзивного образовательного учреждения отводится деятельности психолога по развитию мелкой моторики и координации движений руки. Так как это является не только важной частью подготовки к письму, но и развивает мыслительные процессы.

Поэтому применяются:

- мнемотехника: система приёмов, облегчающих запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций.

- игры с цветными крышками: с помощью этого яркого, гигиеничного, наглядного материала дети знакомятся с понятиями основных цветов, сравнением величин, развивают мелкую моторику рук и умение логически мыслить;

- театрализованная деятельность: с помощью разыгрывания сказок или художественных произведений (для подростков) психолог может корректировать различные аспекты учебной деятельности детей с ООП;

- музыкотерапия: лёгкая спокойная музыка во время коррекционных занятий успокаивающе действует на нервную систему, приводит в равновесие процессы возбуждения и торможения;

- ниткография: выкладывание с помощью шнурка или толстой нити контур; в логопедии этот приём можно считать одним из методов развития не только познавательной, но и речевой активности;

кинезиология: техника сочетания процесса развития умственных способностей и физического здоровья через определенные двигательные упражнения; при этом комплексы упражнений включают в себя: растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития мелкой моторики, упражнения на релаксацию и массаж.

Следует напомнить, что все эти методы, как в реальном процессе обучения, так и в деятельности психологической службы инклюзивного образовательного учреждения, используются в совокупности, в различных комбинациях друг с другом, а не изолированно.

На занятиях психологической службы в инклюзивном классе (они в основном коррекционно-развивающего направления) наиболее часто используется рефлексия настроения и эмоционального состояния.

Широко используется приём с различными цветовыми изображениями. У ребенка две карточки разного цвета. Они показывают карточку в соответствии с их настроением в начале и в конце занятия. В данном случае можно проследить, как меняется эмоциональное состояние ребенка в процессе занятия.

«Дерево чувств»: ребенку предлагается повесить на дерево яблоки красного цвета, если он чувствует себя хорошо, комфортно, или зелёного, если ощущает дискомфорт.

«Море радости» и «Море грусти»: пусти свой кораблик в море по своему настроению.

В процессе коррекционной работы психологической службы инклюзивной организации используются современные образовательные технологии и, прежде всего, широкие реабилитационные возможности полифункционального оборудования «сенсорной комнаты» («светлой» - мягкой игровой - и «темной») [23]. Специально организованная полифункциональная интерактивная среда «темной» сенсорной комнаты стимулирует познавательную активность и интерес к сотрудничеству со взрослым и сверстниками, а также является превосходным средством для активизации всех сенсорных процессов детей с ДЦП.

Сочетания сенсорных стимулов различной модальности (цвета, музыки, запахов), их длительность и интенсивность оказывают определенное воздействие на эмоциональное и психическое состояние ребенка - тонизирующее, стимулирующее, укрепляющее или же, наоборот, расслабляющее и успокаивающее. В условиях сенсорной комнаты используется массированный поток информации на каждый анализатор. Таким образом, восприятие становится более активным. Такая активная стимуляция всех анализаторных систем приводит не только к повышению активности восприятия, но и к ускорению образования межанализаторных связей. В отличие от традиционных методов педагогической коррекции, для которых характерно небольшое количество и однообразие материала, в самом оборудовании сенсорной комнаты заложено разнообразие стимулов. Продуманное применение различных стимулов повышает эффективность коррекционных занятий, создавая дополнительный потенциал для развития ребенка.

Рассмотрим возможности арт-деятельности психологической службы на примере работы с детьми, имеющими задержку психического развития. У таких детей низкая работоспособность, слабое внимание, память, недостаточно сформирована речь, низкая учебная мотивация. Компенсация недостатков ребёнка возможна при включение его в различную творческую деятельность. Сам процесс изобразительного творчества является мощным средством коррекционной работы с «особыми» детьми, он способствует быстрому установлению контакта, самовыражению детей с ООП, разрешению многих внутриличностных конфликтов, выражению своих переживаний и эмоций.

Для развития навыков сотрудничества, умения взаимодействовать друг с другом детям предлагается изготовить совместно коллаж, групповые рисунки на определённую тему. Индивидуальная работа, как правило, начинается с рисования мандалы. Данная методика, например, используется каждый раз, когда нужно разобраться в причинах подавленных эмоций ребенка, исцелить душевные раны.

Индивидуальная психотерапия живописью чаще всего требуется в тех случаях, когда источником проблем ребенка с особыми образовательными потребностями являются определенные формы эмоциональных нарушений, связанные либо с мелкими конфликтами и стрессами, либо с переживаниями по поводу определенного неизменного стресса, пережитого в прошлом или переживаемого в настоящем.

С детьми младшего возраста психологу или другому специалисту службы часто приходится устанавливать общение с помощью игры. Поэтому психотерапию живописью в таких случаях часто сочетают с «игровой психотерапией». Однако игра сама по себе не составляет суть психотерапевтического процесса. Она скорее обеспечивает способ общения взрослого с ребенком. Это означает, что сам процесс рисования организован в виде игры, которая будет способствовать выражению ребенком своих переживаний или мыслей на листе бумаги через определенные образы. Краски, пластилин, фигурки, изображающие членов семьи, игрушечные солдатики, ружья, животные - все это может помочь ребенку выразить свои мысли и переживания, подсказать, как отобразить их в виде рисунка. Рисование-своеобразное экспериментирование с художественными символами в качестве заместителей реальных объектов.

В психотерапии живописью используют довольно разные подходы, но основные:

1. Внимательная оценка природы психологических трудностей ребенка является важнейшим моментом, предшествующим психотерапии.

2. Арт-педагог (арт-терапевт) или психолог службы прислушивается к ребенку и предоставляет ему широкую возможность для выражения собственных чувств и убеждений. Он не навязывает ребенку собственной точки зрения, так и то, что психотерапевтическая ситуация структурируется с целью облегчения коммуникации.

3. Далее ребенку даётся возможность понять, что он его понимают и хотят ему помочь. Арт-педагог (арт-терапевт) или психолог службы после выполнения работы помогает ребёнку отыскать в рисунке самых разных персонажей. Если ребёнок владеет речью, то он может самостоятельно прочитать рисунок, если не владеет, то у ребёнка через ощущения формируется внутренняя речь, что способствует развитию познавательной деятельности. Для этого задаются наводящие вопросы, которые помогают ребёнку дорисовать рисунок. Так, например, при символическом уничтожении навязчивых представлений или вызывающих страх предметов обычно эффективна индивидуальная работа. На символическом уровне здесь разыгрывается отчуждение симптома, освобождение от него и заключение его "в крепость".

В работе с маленькими детьми эта процедура особенно эффективна и может быть подчеркнута терапевтом: "Твой страх (привычка, нарушение) остается здесь". Индивидуальная психотерапия живописью дает возможность педагогу войти в мир ребенка, узнать о личных переживаниях, о его самочувствии и настроении.

Формат групповой психотерапии живописью позволяет детям, которые испытывают трудности в общении, а также в построении отношений, не только осознать деструктивные механизмы поведения и реагирования (действия словесные и практические, направленные на разрушение чего бы то ни было - мира, покоя, дружбы, настроения, успеха, выражается как драчливость, нетерпимость, страх, паника по отношению к другому человеку, к самому себе, к природе), но также отработать определенные модели поведения и общения. В образовании предпочтение отдается групповым формам, так как позволяет работать с более широким кругом детей.

Групповая форма дает возможность ребенку наглядно увидеть себя, свой характер, свое творчество в сравнении со всем этим у товарищей по группе. Ребенок может убедиться в искренности интереса и уважения к нему со стороны товарищей, понять и принять иные образы переживания и поведения, что само по себе терапевтически ценно. Например, очень удачно проходят занятия, где ребята рисуют отпечатками своих пальцев, на совместной работе появляются чудо звери, пятнистые хищники, заморские животные, ребята придумывают необыкновенную историю к такому рисунку. Рисую ладошками, пальчиками, дети получают наслаждение от самого факта появления цветowych отпечатков и получают удовольствие от совместного контакта с другими детьми. Таким образом творчество помогает ребёнку смягчить своё состояние, т.к. любое творчество высвобождает большое количество позитивной энергии, любое творчество полезно. В групповой психотерапии основным инструментом лечебного воздействия выступает психотерапевтическая группа, позволяющая выйти на понимание и коррекцию проблем ребенка за счет межличностного взаимодействия, групповой динамики.

Групповая психотерапия больше, чем какой-либо другой метод психосоциального воздействия, способствует восстановлению системы отношений детей с ООП с микросоциальным окружением, приведению ценностных ориентаций в соответствие с образом жизни, т.е. решению тех первоочередных задач психологической службы, без которых невозможна успешная социальная адаптация.

Организованная психологической службой инклюзивного учреждения образования индивидуальная и групповая психотерапия живописью в работе с детьми, имеющими ООП, способствуют повышению уровня самоконтроля, развивают сенсомоторные навыки и ассоциативное внимание и память детей, умение выражать в художественной форме свои

мысли и чувства, связанные, в том числе, со значимыми проблемными ситуациями.

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. Что является одной из главных задач психологической службы инклюзивного образовательного учреждения?
2. Перечислите виды деятельности, традиционно входящие в число профессиональных задач психологической службы в общеобразовательном учреждении .
3. Продолжите этот список, включив туда задачи службы в инклюзивном образовательном учреждении.
4. Приведите примеры деятельности психолога по развитию мелкой моторики и координации движений руки.
5. Охарактеризуйте широкие реабилитационные возможности полифункционального оборудования «сенсорной комнаты».
6. Опишите формат групповой психотерапии живописью.
7. Охарактеризуйте формат групповой психотерапии живописью.
8. В каких случаях рекомендуется индивидуальная психотерапия живописью?
9. Приведите примеры арт-деятельности психологической службы, в том числе в инклюзивном пространстве.

Учебные задания

Продолжи или вставь утверждения в соответствии с твоим пониманием темы:

1. Важным направлением работы специалистов психолого-педагогического сопровождения становится помощьв формировании соответствующего ребенка с нарушениямии (или)здоровья уровня развития.....
2. Методы арт-педагогики и арт-терапии позволяют вернуться ребенку в ту атмосферу, которая окружала его в доизобразительный период:.....
3. В отличие от традиционных методов педагогической коррекции, для которых характерно небольшоеи однообразие....., в самом оборудовании сенсорной комнаты заложено
4. Специально организованнаяинтерактивная среда «темной» сенсорной комнаты стимулируети интерес ксо взрослым и сверстниками, а также является превосходным средством для.....
5. Формат групповой психотерапии живописью позволяет детям, которые испытывают трудности в общении, а также в построении....., не только осознать деструктивные механизмы поведения и реагирования (.....), но также отработать определенные моделии.....

Дополни схемы содержанием:

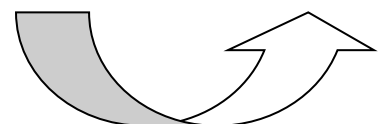
Основные подходы в психотерапии живописью:

.....

.....

.....

Проверь себя, еще раз просмотрев тему 15.

Методическая копилка

Последовательность работы с детьми в направлении психотерапевтической живописи

Подготовительный этап к изобразительной деятельности, где основная цель: вызвать интерес к рисованию, познакомить с орудиями и средствами изобразительной деятельности: красками, мелками, фломастерами, кистью, гуашью, с самыми начальными действиями с ними. В этот период в сознание ребёнка прочно входит представление о том, для чего предназначена бумага, карандаш, мелок, краски.

Первый этап - стадия каракулей, черкания, точек штрихов. И первые достижения-это каракули, или просто беспорядочные мазки.

Второй этап - рисование. Несмелое, неуверенное, но прорисовывание или обведение рисунков в раскраске.

Следующий этап - рисование круга. И начинается эта работа с круговых линий -это игровые задания: моточки ниток, которые разматывает котёнок, дым из трубы, облака и пр. Рисунок- наматываем нитку на клубок.

Рисовать прямые линии ребёнку скучно, поэтому дается интересное задание: «Солнышко лучистое», «Травка выросла», «След лыжника», «Заборчик», «Листопад» «Снег идет».

По мере овладения навыками и умениями переходим к четвёртому этапу - рисованию красками. Дети, начиная работать с красками, в восторге закрашивают весь лист бумаги. Применяем технику пальцевого рисования краской.

Просто рисовать пальчиком скучно, стараемся организовать занятие в игровой увлекательной форме, придумываем задание. Например, зайчик пробежал по дорожке, забавный одуванчик, спелая малинка, волшебная рябинка.

Пятый этап занятия - ребята рисуют отпечатками своих пальцев, на бумаге появляются чудо звери, пятнистые хищники, заморские животные, предлагаем придумать необыкновенную историю к их рисункам.

Рисую ладошкой, пальчиками, дети получают наслаждение от самого факта появления цветowych отпечатков.

Творчество помогает ребёнку смягчить своё состояние, т.к. любое творчество высвобождает большое количество позитивной энергии, любое творчество полезно.

Далее на занятиях нужно стараться создать условия для появления учащегося мотива к самоизменению. Чтобы снять психическое напряжение, можно использовать такие темы рисунка, как «Размываем обиду красками», «Печалька», учимся не накапливать обиды, отрицательные эмоции, а как можно скорее избавляться от них.

Для этого ребятам предлагается на листе бумаге нарисовать серой краской своё «облачко обиды». Затем, не дав краске высохнуть, тут же начинать его размывать другой краской более яркой, мысленно повторяя при этом «Я размываю обиду, она теряет свою силу» и смывать с листа бумаги образовавшее пятно до тех пор, пока оно совсем не исчезнет.

Ребёнок понимает, что любовь, радость, печаль можно выразить цветом. Для достижения желаемого оздоровительного эффекта обязательно необходима эмоциональная окрашенность информации.

Психотерапевтические игры на основе арт-техники:

1. «Прижми и отпечатай». Отпечатывать можно всё, что захочется листья, цветы и т.д. Краски - неизведанный мир, мир цвета. Дети замечают, что лес бывает голубым, утром — оранжевым, вечером выглядит багровым. Работа с красками по-разному влияет на настроение. Разность цвета создаёт разность восприятие действительности, может быть выражена красками.

2. «Цветовые угадки»: ребенок должен угадать, какие краски из ограниченного набора были использованы, чтобы получить определенный смешанный тон, и воспроизвести

этот результат.

3. «*Весёлые кляксы*»: важно что бы от работы с красками дети испытывали радость.

4. «*Волшебные нитки*» - эта техника вызывает бурный восторг детей. Ведь они, используют её в своих работах, становятся маленькими волшебниками.

5. «*Рисуем лёгкими*»:

а) *техника «Мыльные пузыри»* - получаются удивительные отпечатки. На что же они похожи? Можно дорисовать и сделать картину, открытку и т.д.

б) *техника «выдувание»*: позволяет нарисовать красивые цветы. Цель этих занятий: научить ребёнка, освобождаться от негативных мыслей, думать, фантазировать, мыслить смело и свободно, в полной мере проявляя свои способности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

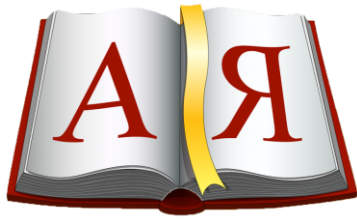
Психофизические нарушения индивида не отрицают его человеческой сущности, способности чувствовать, переживать, приобретать социальный опыт.

Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. Введение инклюзивного образования благоприятно воздействует не только на развитие личности детей с отклонениями в здоровье, но и на их нормально развивающихся сверстников. Формирование позиции принятия, толерантности, эмпатии к «особым» ученикам, стремления оказать им помощь, которые формируются при взаимодействии ребенка с особенностями в развитии и их нормально развивающимися одноклассниками в едином образовательном пространстве снижает риск возникновения агрессивности, интолерантности у последних.

Чтобы соответствовать гуманистической ориентации образования, современному педагогу и психологу в инклюзивном образовательном пространстве необходимы не только профессиональная наблюдательность (умение определять потребности ребенка и те ограничения, которые мешают ему их реализовать), профессиональный оптимизм (желание видеть сильные стороны ребенка и опираться на них), профессиональная ответственность (умение понимать индивидуальные проявления в поведении ребенка, создавать условия для дальнейшего развития его как индивидуальности), профессиональная настойчивость (потребность определять и отстаивать интересы ребенка в различных жизненных ситуациях) [18], но и технологическая и методическая подготовленность чтобы создавать условия для развития всех детей, независимо от их ограничений.

Вместе с тем, наше общество пока не готово к массовому введению инклюзивного образования в систему общего образования, поскольку недостаточно отработаны как нормативно-правовые, так и содержательные и технологические аспекты обучения особых детей. В нашем пособии лишь предпринята попытка обобщить возможности применения арт-методов в инклюзивном пространстве. Данный технологический инструментарий при правильном применении даст возможность разным категориям детей и взрослых с ООП включиться в арт-деятельность в соответствии со своими способностями и потребностями.

При этом роль представленных методов и приемов в инклюзивном образовании значительна т.к. от них зависит обеспечение целостной системы поддержки объединяющей всех субъектов образовательного пространства, делающей акцент на возможностях, а не на ограничениях индивидов.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Активное воображение - процесс усвоения бессознательных содержаний (сновидений, фантазий и т. п.) с помощью определенной формы самовыражения. Цель активного воображения: дать возможность услышать голоса тех аспектов личности (в особенности Анимы/Анимуса и Тени), которые обычно о себе не заявляют, и тем самым установить связь между сознанием и бессознательным. Даже если конечные продукты - рисунки, живопись, графика, скульптура, танец, музыка и т. п. - не интерпретируются, между творцом и творением возникает нечто, что способствует преобразованию сознания. Активное воображение следует отличать от дневных мечтаний, остающихся в пределах личного повседневного опыта. Первая стадия активного воображения напоминает сновидение с открытыми глазами. Она может возникать спонтанно или вызываться искусственно. Вторая стадия, помимо пассивного обозревания самих образов, включает сознательное в них участие, оценку того, что они значат, и моральное и интеллектуальное обязательство действовать в соответствии со способностью проникать в их сущность. Это и есть переход от простой созерцательной или эстетической установки к позиции суждения.

Арт-методы - методы психолого-педагогического воздействия искусством, их основная цель - установление гармонических связей с окружающим миром и с самим собой.

Арт-педагогика - синтез двух областей научного знания (искусства и педагогики), обеспечивающих разработку теории и практики педагогического коррекционно-направленного процесса художественного воспитания детей с недостатками развития и вопросов формирования основ художественной культуры через искусство и художественно-творческую деятельность.

Арт-педагогическая деятельность - самостоятельный вид профессионально-педагогической деятельности, представляющий упорядоченную совокупность педагогических действий по реализации профессиональных замыслов и целей средствами искусства.

Арт-педагогическое взаимодействие - совокупность специфических отношений и связей, возникающих в целенаправленно развивающейся системе «педагог (преподаватель) - содержание образования - средства искусства - учащийся (студент)».

Арт-педагогический процесс - педагогический процесс, неотъемлемой частью которого является использование средств искусства для решения педагогических задач и реализации педагогических замыслов.

Арт-педагогическое сопровождение - гибкая система действий по интеграции арт-педагогической деятельности в образовательный процесс в целях его успешной реализации и создания благоприятных условий для становления личности;

Арт-педагогическое занятие - форма организации образовательной деятельности, в основе которой лежит система педагогического взаимодействия, построенная на интеграции художественного и учебно-воспитательного содержания. При этом весь ход занятия подчиняется принципам арт-педагогической деятельности;

Арт-педагогическая ситуация - целостный по смыслу и содержанию отрезок учебного времени, направленный на решение локальных педагогических задач средствами искусства. Они могут быть включены в материалы лекции, семинара, урока, но при этом не определять общей структуры учебного взаимодействия, сохранять традиционный регламент образовательного процесса.

Арт-терапия - область психотерапевтической деятельности, основанная на занятиях изобразительным творчеством, направлении психологической работы, использующее возможности визуального искусства: живописи, графики, скульптуры, дизайна, либо таких форм творчества, в которых визуальный канал коммуникации играет ведущую роль (кинематограф, видео-арт, компьютерное творчество, перформанс и др.) для достижения

положительных изменений на пути развития личности.

Арт-терапевт - специалист, прошедший соответствующую профессиональную и личностную подготовку и применяющий при работе с клиентами арт-терапевтический подход на различных уровнях (базовой методологии, методов и техник).

Арт-терапевтический кабинет - специально оборудованное для арт-терапии помещение, оснащенное соответствующими материалами и средствами для работы, имеющее условия для хранения и экспонирования изобразительной продукции.

Арт-терапевтический процесс - различные изменения в поведении, состоянии и отношениях клиента и арт-терапевта в ходе их совместной работы, приводящие к достижению определенных психотерапевтических результатов.

Ассамбляж - композиция, создаваемая из разнородных плоских и трехмерных предметов, соединенных друг с другом и прикрепленных к поверхности, нередко сочетающихся с линией и цветом, с целью создания дополнительного художественного эффекта.

Библиотерапия - специальное коррекционное воздействие на клиента с помощью чтения специально подобранной литературы в целях нормализации или оптимизации его психического состояния.

Визуализация - создание мысленной копии чего-либо доступного органам чувств; «внутреннее зрение».

Воображение - образование новых комбинаций мысленных образов путем переупорядочивания прошлых впечатлений.

Восприимчивость - чувствительность к необычным деталям, противоречиям и неопределенности, готовность быстро переключаться с одной идеи на другую.

Групповая арт-терапия - форма арт-терапии, позволяющая психологу работать с широким кругом клиентов. Предполагает не только взаимодействие каждого из них с другими членами группы посредством вербальной и невербальной коммуникации, но и самостоятельную изобразительную работу, погружение в своё Я.

Дезадаптация - психическое состояние, возникающее в результате несоответствия социопсихологического или психофизиологического статуса ребенка требованиям новой социальной ситуации.

Дискриминация (от лат. *discriminatio* – различие) - преднамеренное ущемление прав, интересов отдельных лиц, социальных групп, несправедливое, отличающееся в негативную сторону от общепринятого отношение, основывающееся на произвольных мотивах.

Дети с особенностью психофизического развития - дети, которые в результате психических и физических недостатков имеют сложности в обучении: глухие дети и слабослышащие; слепые и слабовидящие; дети с задержкой психического развития; умственно отсталые дети; аутичные дети; дети с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными (комбинированными) нарушениями и др.

Дети с ограниченными возможностями - дети с физическими и (или) психическими недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными заболеваниями или последствиями травм, подтвержденными в установленном порядке.

Дети с особыми образовательными потребностями - термин, обеспечивающий потребность отразить в языке новое понимание прав детей с нарушениями в психофизическом развитии, новое отношение к ним.

Драматерапия - одно из направлений психотерапии искусством, предполагающее использование театрального искусства и ролевой игры в психотерапевтических целях. В ходе спектакля происходит идентификация себя с образом, наблюдаются элементы трансперсонализации, трансляции и модифицирования образа; происходит выражение клиентом различных эмоций.

Изотерапия - терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием.

Индивидуальная арт-терапия - форма арт-терапии, которая предполагает длительную работу в диаде «клиент-психотерапевт». При этом учитывается индивидуальный темп деятельности клиента.

Инсталляция - художественно организованное пространство, включающее любые предметы: произведения изобразительного творчества и объекты, которые рассматриваются как художественные, приобретая в связи с этим новое значение; пространственно выстроенная композиция из художественных и бытовых предметов, объединенных одной идеей

Интегративная арт-терапия - термин, объединяющий различные методы использования всех видов искусства и творческой деятельности с психотерапевтической целью.

Коллаж - интегрированная арт-техника, основанная на сочетании газетных и журнальных вырезок, естественных материалов, фотографий, цветной бумаги и т.д.. При изготовлении коллажа не возникает напряжения, связанного с отсутствием художественных способностей, именно поэтому он позволяет каждому получить успешный результат.

Креативность (от англ. creative - творческий) - творческие возможности (способности) человека, которые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать личность в целом и/или ее отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания.

Маскотерапия - вид арт-терапии, основанный на изготовлении и раскрашивании масок. Маска лепится на лице, сначала на кожу наносится крем, на который выкладывается первый слой бумаги, а сверху приклеивается второй. Потом она снимается и высушивается, а дальше раскрашивается.

Мандала - магический круг (архетипический образ самости); циркулярная композиция, используемая для исполнения ритуалов и как средство медитации. Мандалы могут обнаруживаться в процессе анализа в сновидениях или различных изображениях (рисунке, пластике, архитектуре).

Метафора - образное выражение понятия или ситуации в переносном смысле, определение и изучение одного путем обращения к образу другого; метафора прямо или косвенно соотнесена с действительным миром, углубляет понимание реальности и ее свойств, используется как сознательный литературный или терапевтический прием. Метафора может быть не только названа, но и изображена.

Метафоричность - готовность работать в совершенно необычном контексте, склонность к символическому, ассоциативному мышлению, умение увидеть в простом сложное, а в сложном - простое.

Музыкотерапия - контролируемое использование звуков и музыки в психокоррекции клиентов, представляющая собой деятельность, включающую воспроизведение, фантазирование и импровизацию с помощью человеческого голоса и выбранных музыкальных инструментов или прослушивание специально подобранных музыкальных произведений; одно из направлений психотерапии искусством, предполагающее использование музыки в психотерапевтических целях. Преимущественно ориентирована на восприятие клиентом музыки (для развития различных личностных качеств и снятия стрессового напряжения), а не на её создание и воспроизведение.

Образ - субъективная картина мира или его фрагментов, включающая самого субъекта, других людей, пространственное окружение и временную последовательность событий; одна из форм отражения объективной реальности.

Образы - это носители реальности, но они не являются всей реальностью, реальность говорит через образы.

Песочная терапия - это способ общения с миром и самим собой; способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно-символическом уровне, что повышает уверенность в себе и открывает новые пути развития.

Перформанс-арт - процесс, напоминающий искусство театра; может включать любые виды спонтанного творческого самовыражения, связанные с существованием в реальном, а не в сценическом времени, действиями с реальными предметами, игрой самого себя, новыми переживаниями по принципу «здесь и теперь».

Принципы арт-педагогической деятельности - общие руководящие положения, регулятивы, обеспечивающие арт-педагогическую природу взаимодействия участников образовательного процесса;

Психотерапия искусством - вид психотерапии, который представлен следующими основными направлениями: арт-терапией, драматерапией, музыкотерапией и танцевально-двигательной терапией. В отдельных странах они признаны в качестве самостоятельных профессий.

Рисование - техника арт-терапии, которая используется для улучшения терапевтического эффекта средства изобразительного искусства.

Рисуночная техника - выражение клиентом своего ощущения, состояния, представления, отношения и других форм проявления личности через цвет и сочетание ахромных и полихромных цветов в рисунке на заданную тему.

Символ - образ, воплощающий какую-либо идею, способ выражения смысла, выходящего за границы реальной жизни. Символ присущ различным направлениям, видам, стилям, жанрам искусства, он позволяет передать одним росчерком пера или кисти очень важную или достаточно объемную по содержанию информацию. Символ непосредственно связан с образом, который является результатом отражения в сознании человека некоего объекта в процессе его переживания. Все образы человеческого сознания символичны, то есть символ есть материальная форма образа. Символ следует отличать от знака.

Сказкотерапия - метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействий с окружающим миром.

Студийная открытая группа - одна из наиболее ранних форм арт-терапевтической работы, условия проведения которой напоминают художественную студию. Отличается отсутствием постоянного состава участников.

Сублимация - процесс и механизм преобразования энергии патологического влечения, характеризующийся заменой деструктивной цели на цель на более отдаленную и более социально ценную: энергия патологического влечения преобразуется в социально приемлемые формы активности, в частности - творческую активность.

Танцевально-двигательная терапия - одно из направлений психотерапии искусством, предполагающее использование движений танца в психотерапевтических целях.

Творческий потенциал - совокупность способностей индивида, необходимых для творческой деятельности, также это интегральное качество человека, ядро его сущностных сил, выражающих меру активности индивида в процессе его самореализации.

Терминация - завершающий этап арт-терапии; период подведения итогов и оценки результатов психотерапии. На этом этапе возможны деструктивные действия клиента, направленные на разрушение созданных им ранее образов.

Техники арт-терапии - приемы и процедуры, используемые в творческом терапевтическом направлении, подразумевающие активное использование всех средств человеческого искусства.

Цветотерапия - это терапевтический метод лечения различными цветами, каждый из которых воздействует на определенные органы, эмоции и ощущения людей.

Художественная экспрессия - выражение чувств, потребностей и мыслей клиента посредством его работы с различными изобразительными материалами и создания художественных образов.

Список использованных источников

1. Малофеев Н. Н. Похвальное слово инклюзии, или речь в защиту самого себя // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2012. - № 1. - С. 3-15.
2. Суворов А.В. Инклюзивное образование и личностная инклюзия // Психологическая наука и образование. - 2011. - № 3. - С. 27-31.
3. Susan J. Peters. Inclusive education: Achieving education for all by including those with disabilities and special education needs. Prepared for the disability group. The World Bank. 2003. - 96 p.
4. Brownell, M. T., P. T. Sindelar, M. T. Kiely, L. C. Danielson. Special Education Teacher Quality and Preparation: Exposing Foundations, Constructing a New Model. *Exceptional Children* 2010: 76 (3). P. 357-377.
5. Arduin S. A Review of the Values that Underpin the Structure of an Education System and Its Approach to Disability and Inclusion.” *Oxford Review of Education*. 2015: 41 (1) P. 105-121.
6. Грозная Н.С. Инклюзивное образование за рубежом. От мечты к реальности // *International Journal of Inclusive Education*. 2011. Vol. 15, № 1. P. 34-41.
7. Цыренов В. Ц. Современное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья. Глава «Педагогические модели образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях трансформации российского общества». Монография. - Красноярск: Центр информации, 2012. - 284 с.
8. Цыренов В. Ц. Социокультурная интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья в современных условиях. Монография. - Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2013. - 324 с.
9. Кушекбаева Ж. С., Бакытбайкызы А., Абилхан И. Н., Дуйсенбек А. Б., Маликова Н. С., Корганбекова А. Н. Қазақстандағы Республикасындағы инклюзивті білім беру жүйесі // Молодой ученый. - 2017. - №51.1. - С. 16-18.
10. Формирование безбарьерной образовательной среды для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (методическое пособие). - Астана: Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2014. - 66 с.
11. Концептуальные подходы к развитию инклюзивного образования в Республике Казахстан. - Астана: Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2015. - 13 с.
12. Анализ мировой практики успешного внедрения принципов инклюзивного подхода в обучении по методологическому и научно-методическому сопровождению инклюзивного образования. Методические рекомендации. - Астана: НАО имени И. Алтынсарина, 2015. - 80 с.
13. Психолого-педагогическое сопровождение и оказание поддержки учащимся с особыми образовательными потребностями в школах на краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной основе. Методические рекомендации. - Астана: НАО имени И. Алтынсарина, 2015. - 82 с.
14. Методические рекомендации по разработке требований к профессиональной компетенции учителей, работающих в условиях инклюзивного образования. - Астана: НАО имени И. Алтынсарина, 2015. - 32 с.
15. Система критериального оценивания учебных достижений учащихся с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования. Методическое пособие. - Астана: НАО имени И. Алтынсарина, 2016. - 55 с.
16. Рудестам К. Групповая психотерапия / К. Рудестам. - СПб.: ЗАО «Издательство «Питер», 1999. - 384 с.
17. Барсукова О. В. Использование техник арт-терапии и арт-педагогики в работе педагога-психолога с детьми с особыми образовательными потребностями // Образование и воспитание. - 2016. - №5. - С. 33-35.

18. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова и др.; под ред. Д.З. Ахметовой. - Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2013. - 204 с.
19. Сунцова А.С. Теории и технологии инклюзивного образования: учебное пособие. - Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2013. - 110 с.
20. Инклюзивное образование: Учеб. пособие / Н.А. Борисова, И.А. Букина, И.А. Бучилова и др.; сост. О.Л. Леханова. - Череповец: ЧГУ, 2016. - 162 с.
21. Михальчи Е. В. Инклюзивное образование: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. - Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 177 с.
22. Исакова А.Т., Закаева Г., Айтбаева А.Б. и др. Основы инклюзивного образования: учебное пособие. - Алматы: L-Pride, 2013. - 280 с.
23. Лиходедова Л. Н. Теория и практика инклюзивного образования: учебное пособие для группы специальностей «Образование». - Костанай: КГПИ, 2017. - 165 с.
24. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. - М.: Academia, 2001. - 246 с.
25. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании: учебник для СПО / под ред. Е. А. Медведевой. - 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. - 274 с.
26. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании: учебник для академического бакалавриата / Е. А. Медведева [и др.]; под редакцией Е. А. Медведевой. - 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 274 с.
27. Медведева Е. А. Формирование социокультурных компонентов личности детей с ООП средствами искусства (теория, диагностика, практика): учеб. - метод. пособие / Е. А. Медведева, Ж. И. Журавлева. - М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. - 43 с.
28. Медведева Е.А. Познание мира культуры ребенком с ограниченными возможностями здоровья: учеб. пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 82 с. - (Серия: Образовательный процесс).
29. Шевченко Ю.С., Крепица А.В. Принципы арттерапии и артпедагогике в работе с детьми и подростками: метод. пособие. Балашов, 1998. - 56 с.
30. Верховодова Р.А., Галустов Р.А. Зарубежный опыт арт-педагогике как система интегрированного применения элементов искусства в образовательном процессе // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. -2011. № 1. С. 15-18.
31. Колошина Т.Ю. Арт-терапия. Методические рекомендации. Режим доступа: http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/171_psixoterapiya/1473-dramaterapiya
32. Корженко О. М. Артпедагогика сегодня: цели и перспективы развития / О. М. Корженко, Е. А. Заргарьян // Теория и практика образования в современном мире: материалы III междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, май 2013 г.). - СПб.: Реноме, 2013. С. 95.
33. Пурнис Н. Е. Арт-терапия в психологическом сопровождении персонала /Н. Е. Пурнис. - СПб.: Речь, 2008. - 176 с.
34. Шахобазова Е. Арт-терапия. Принципы в работе арт-терапевта. [Электронный ресурс]/ Шахобазова Е. - Режим доступа: http://vk.com/topic-9499832_28472152
35. Копытин А. И. Системная арт-терапия / А. И. Копытин. - СПб.: Питер, 2001. -224 с.
36. Копытин А. И. Диагностика в арт-терапии. Метод «Мандала». -СПб.: Речь, 2002. -144 с.
37. Копытин Е. А. Арт-терапия / Е. А. Копытин. - М.: Новые горизонты, 2006. - 336 с.
38. Копытин А. И. Техники аналитической арт-терапии/ Д. И. Копытин, Б. Корт. - СПб.: Речь, 2007. - 186 с.

39. Копытин А. И. Арт-терапия наркоманий: лечение, реабилитация, постреабилитация / А. И. Копытин, О. В. Богачев. - М.: Психотерапия, 2008. -172 с.
40. Копытин А.И. Арт-терапия в контексте культуры и технологии// Материалы международной конференции «Арт-терапия и творческое самовыражение в сохранении здоровья и развитии человеческого потенциала», Москва, 2010. С.21-27.
41. Копытин А. И. Техники фототерапии / А. И. Копытин. - СПб.: Речь, 2010. - 128 с.
42. Диагностика в арт-терапии. Метод «Мандала» / под ред. А. И. Копытина. - СПб.: Речь, 2002. - 80 с.
43. Арт-терапия женских проблем / под ред. А. И. Копытина. М.: Когито-Центр, 2010. - 270 с.
44. Лебедева Л. Д. Арт-терапия в педагогике // Педагогика. -2000. - № 9. - С. 27-34.
45. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. СПб.: Речь, 2003. - 256 с. Серия - психологический практикум.
46. Кокоренко В. Л. Арт-технологии в подготовке специалистов помогающих профессий: [коллажи, маски, куклы] / В. Л. Кокоренко. -СПб. : Речь, 2005. - 99 с.
47. Тарарина Е.В. Практикум по арт-терапии: шкатулка мастера. Научно-методическое пособие. - Луганск: Элтон-2, 2013. - 160 с.
48. Алексеева М.Ю. Практическое применение элементов арт-терапии в работе учителя. Учебно-методическое пособие для учителя иностранного языка. М.: АПК и ПРО, 2003. - 88 с.
49. Аметова Л.А. Формирование арт-терапевтической культуры младших школьников. «Сам себе арттерапевт». - М.: Московский государственный открытый педагогический университет, 2003. - 360 с.
50. British Association of Art Therapists. Artists and Art Therapists: A Brief Description of Their Roles within Hospitals, Clinics, Special Schools and in the Community. London: ВААТ, 1989. - 293 p.
51. Юнг Я. Г., фон Франц М.-Л., Хендерсон Дж. Л., Якоби Я., Яффе А. Человек и его символы / Под общей редакцией С. Н. Сиренко. М.: Серебряные нити, 2002. - 304 с.
52. Арт-терапия: хрестоматия / Под ред. А.И. Копытина. СПб.: Питер, 2001. С.56-57.
53. Naumburg M., An introduction to art therapy: studies of the «Free» art expression of behavior problem children and adolescents as a means of diagnosis and therapy. - New York and London: Teachers College, Columbia University, 1973. P.12-23.
54. Kramer E. Art as therapy. Collected papers. London: Jessica Kingsley Publishers, 2000. P.22-27.
55. Lowenfeld, V. 1952. Creative and Mental Growth, 2nd edition. New York: Macmillan//Viktor Lowenfeld (1903-1960) - Early Career and Influences, Lowenfeld's American Career, Influence on Art Education - Creative, Growth, University, and Students - StateUniversity.com <http://education.stateuniversity.com/pages/2195/Lowenfeld-Viktor-1903-1960.html#ixzz3p8OyRzTQ>
56. Леонтьев А.А. Формы существования значения // Психологические проблемы семантики / Под ред. А.А. Леонтьева, А.Н. Шахнаровича. М.: Наука, 1983. С.5-20.
57. Тихонович Л.А. Опыт исследования практики АРТ-терапии в XX в. Игровой контекст современного искусства. Диссертация на соиск. уч.степ. канд. философ. наук, М., 2005 //Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/opyt-issledovaniya-praktiki-art-terapii-v-xx-v-igrovoi-kontekst-sovremennogo-iskusstva#ixzz3ow51VTKw>
58. Скейфи Д. Диалектика арт-терапии// Арт-терапия / Под ред. Копытина А.И. СПб.: Питер, 2001.С .88-104.
59. Буюкас Т.М. Личностное развитие в условиях работы самопонимания, опосредованной символами// Вопросы психологии. 2000. № 1. С.96-109.
60. Wadson H. Art Therapy Research. Source Art Education // Art Therapy and Art Education / 1980. Vol.33. №4. P.31-34

61. Келиш Э. Арт-терапия: неортодоксальный, альтернативный или колмплиментарный подход к психотерапии. <http://www.art-therapy.ru/publication/content/25.htm>.
62. Valeocentre. Фотоотчет о посещении еще одной инклюзивной школы Москвы. [Электронный ресурс]. URL: <http://valeocentre.blogspot.ru/2012/03/13-518.html>
63. Бурно А.А., Бурно М.Е. Краткосрочная терапия творческим рисунком. М., 1993. - 22 с.
64. Арттерапия //Психотерапевтическая энциклопедия /Под ред. Б.Д. Карвасарского. - СПб.: Питер, 2002. - С.52 - 58.
65. Практическая арт-терапия: Лечение, реабилитация, тренинг / Под ред. А.И. Копытина. - М.: «Когито-Центр», 2008. - 288 с. С. 9-11; 16 - 21;
66. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Прогресс; Универс, 1994. - 480 с.
67. Выготский Л. С. Психология искусства / Общ. ред. В. В. Иванова, коммент. Л. С. Выготского и В. В. Иванова, вступит. ст. А. Н. Леонтьева. 3-е изд. М.: Искусство, 2010. -573 с.
68. Бурно М. Е. Психотерапия творческим самовыражением. Екатеринбург: Деловая книга, 1999. - 363 с.
69. Веремеенко Н. И. Социально-психологические особенности применения танце-двигательных методов в групповой форме работы: дисс. ... канд. психол. наук. Ярославль, 2003 - 220 с.
70. Рожнов В. Е., Свешников А. В. Психоэстетотерапия: Руководство по психотерапии. Ташкент: Медицина УзССР, 1979. - 639 с.
71. Серов Н. В. Светоцветовая терапия. СПб.: Речь, 2001. - 256 с.
72. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. М.: Наука, 2003. - 378 с. Серия (Памятники психологической мысли).
73. Психологическая помощь и консультирование в практической психологии / Под ред. М. К. Тутушкиной. СПб.: Дидактика Плюс, 2001. - 352 с.
74. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. Пер. с англ. языка А.Р. Логунова. Москва. Институт компьютерных исследований. 2002.- 656 с.
75. Файдыш Е.А. Мистический космос (переработанное и дополненное издание). Международный Институт Ноосферы, М., 2002 - 543 с.
76. Люшер М. Цвет вашего характера. Пер. с англ. Ю. В. Емельянов. - Москва: Вече: Персей: АСТ, 1996. - 244 с.
77. Полуяхтова Т.З, Комов А.Е. Родник фрактальной мудрости, или свежий взгляд на наши возможности. -М.: Изд. дом.: Деловая литература, 2002. С.18-21.
78. Осипова А.А. Общая психокоррекция: учебное пособие. М.: Сфера, 2002. - 510 с.
79. Графические тесты: Хрестоматия для студентов-психологов. - Ч.2. - Изд-е 2-е перераб. и доп. / Сост. И.А. Агеева. - Бишкек: КРСУ, 2007. - 329 с.
80. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. - М.: Педагогика, 1981. - С.166.
81. Музыченко Г. Ф. Проективная методика «Несуществующее животное». Руководство и результаты психодиагностического исследования взрослых пациентов с различными расстройствами эмоционально-личностной сферы. - СПб.: Речь, 2013. -556 с
82. Шувтарева Е.П. Применение рисуночных тестов в психодиагностической практике // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XXVII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 12(27). URL: [http://sibac.info/archive/guman/12\(27\).pdf](http://sibac.info/archive/guman/12(27).pdf)
83. Платонова О. В., Жвитиашвили Н. Ю. Арттерапия в художественном музее: учеб. пособие для студентов гуманитарно-художественных вузов. СПб.: СпецЛит, 2000. - 142 с.
84. Королева И.В., Янн П.А. Дети с нарушениями слуха. Книга для родителей и педагогов. - Каро, 2013. - 240с.
85. Феклистова С.Н. Методика коррекционно-развивающей работы при нарушении слуха

- / С.Н. Феклистова, Л.В. Михайловская, Т.И. Обухова. - Минск: БГПУ, 2011. - 216 с.
86. Гудман Р. Обсуждение и создание детских рисунков // Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. СПб.: Питер. 2000. С.136 -158.
 87. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Кудзилов Д.Б. Психодиагностика через рисунок в психотерапии. - СПб: Речь, 2004. - 144 с.
 88. Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии. СПб.: Лань, 2002. - 230 с.
 89. Ball В. Moments of Change in the Art Therapy Process. American Art Therapy Association Annual Conference, St. Louis, Missouri, 2000. P.21-24.
 90. Бетенски М. Что ты видишь? Новые методы арт-терапии. М.: Эксмо-Пресс, 2002 -256 с.
 91. Шаграева О.А. Детская психология: Теоретический и практический курс: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 368 с.
 92. Урунтаева Г. А. Практикум по психологии дошкольника: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. - 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 368 с.
 93. Смирнова Е.О. Детская психология: учебник. - М.: КНОРУС, 2016. - 280 с.
 94. Волосовец Т. В. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутепова. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. - 144 с.
 95. Weijerman M. E., Winter J. P. The care of children with Down syndrome // European Journal of Pediatrics. - December 2010. - Volume 169, Issue 12. - P. 1445-1452.
 96. Пылаева Н. М. Опыт нейропсихологического исследования детей 5-6 лет с задержкой психического развития // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1995. № 3. С. 37-45.
 97. Ханнафорд К. Мудрое движение. Мы учимся не только головой. Пер. с англ. А.В. Самаровой и С.К. Масгутовой. - М., 1999. - 238 с.
 98. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии: учеб. для студентов вузов. - М.: АСТ: Астрель, 2006. -384 с.
 99. Скрыбина О.А. Арт-терапия в свете теории Л.С. Выготского // Практические аспекты дошкольной и школьной педагогики: сб. ст. по матер. II междунар. науч.-практ. конф. № 2. - Новосибирск: СибАК, 2016. - С. 56-61.
 100. Скрыбина О. А., Матанцева Т. Н. Арт-терапия как метод психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья - обучающихся высших учебных заведений // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2016. - Т. 28. - С. 109-111.
 101. Сланевская Н.М. Мозг, мышление и общество. Часть II. (мозг и сознание, нейроморальность человека, социальные нейронауки, мышление и общественное устройство). - Санкт-Петербург: Издательство: ООО Центр Междисциплинарной Нейронауки, 2012. - 398 с.
 102. Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. - Доп. изд. - Москва: Изд-во АСТ; Санкт-Петербург: Сова, 2007. - 383 с.
 103. Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия. В 2 книгах / Арнолд К. Р., Берема М. Д., Доэл Р. и др.; Отв. ред. Е. Ф. Губский. М.: Прогресс, 1992. - 1636 с. С. 1278.
 104. Ленц Ф. Образный язык народных сказок. Пер. с нем. Т. М. Большаковой и Л. В. Куниной. - 2. изд. - М.: Evidentis: Энигма, 2000. - 325 с.
 105. Ворожцова О. А. Музыка и игра в детской психотерапии. - М., 2014. - С. 30.
 106. Шушарджан С. В. Музыкотерапия и резервы человеческого организма. - М., 2010. - 253 с.
 107. Брусилловский Л. С. Музыкотерапия // Руководство по психотерапии /под ред. проф. В. Е. Рожнова. - Ташкент, 2011. - 275 с.

108. Завьялов В.Ю. Регулятивный музыкальный тренинг и музыкальная терапия для детей и подростков. - К., 2009. С. 67
109. Вольперт И. Е. Лечение музыкой // Вольперт И. Е. Психотерапия. Л., 1972. С. 146-155.
110. Введение в музыкотерапию / Г.-Г. Декер-Фойгт. - СПб.: Питер, 2003. - 208 с:
111. Гроф С. Целительный потенциал музыки // Гроф С. Приключения в самопознании. Информационные материалы: пер. с англ. М., 1991. С. 50-61.
112. Менегетти А. Музыка души. Введение в музыкотерапию. Составлено по лекциям А. Менегетти / - СПб., 2012. - 175 с.
113. Михальченко К. А. Арттерапия в системе психокоррекционной помощи детям с проблемами в развитии // Актуальные вопросы современной психологии: материалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, март 2011 г.). - Челябинск: Два комсомольца, 2011. - С. 60-63.
114. Башкирова Е. Н. Развитие детей с ООП приемами арт-терапии // Психология в России и за рубежом: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2013 г.). - СПб.: Реноме, 2013. - С. 85-90.
115. Zierer E. The total personality in creative therapy// The American imago; a psychoanalytic journal for the arts and sciences. Volume 9. Issue 2. 15 Nov 2006. P.197-210.
116. Regev D.; Green-Orlovich A.; Snir S. Art therapy in schools - The therapist's perspective//Arts in Psychotherapy. Sep 2015. Volume: 45. Pages: 47-55.
117. Bazargan Y.; Pakdaman Sh. The Effectiveness of Art Therapy in Reducing Internalizing and Externalizing Problems of Female Adolescents// Archives of Iranian medicine. Volume:19. Issue:1. 2016-Jan. Pages: 51-60.
118. Sitzer David L.; Stockwell Ann B. The art of wellness: A 14-week art therapy program for at-risk youth//Arts in Psychotherapy. Sep 2015. Volume: 45 Pages: 69-81.
119. Библиотерапия: психолого-педагогические, социальные и медицинские аспекты: библиографический указатель / ГАУ «Респ. мед. библ.-информ. центр»; (сост. Ю. Н. Дрешер). - Казань: Медицина, 2011. - 225 с.
120. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по креативной терапии. СПб.: Речь; ТЦ Сфера, 2001- 400 с.
121. Мартинсоне К. Искусствотерапия - СПб. Речь, 2014. -352 с.
122. Гиляровский В. А. К вопросу о генезе заикания у маленьких детей и роли его для общего развития личности и его лечение // Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): Учебное пособие для студентов высших и средних специальных педагогических учебных заведений: В 2 т., Т.1, раздел 5 / Под ред. Волковой Л. С. и Селиверстова В. И.- М.: ВЛАДОС, 1997. - 560 с.
123. Шипулин Г.П. Лечебное влияние музыки // Вопросы современной психоневрологии. Т. 38. Л., 2013. - 479 с.
124. Бехтерев В.М. Объективная психология / изд. подг. В.А. Кольцова. М., 1991. - 475 с.
125. Организация инклюзивной практики детей с ограниченными возможностями на начальном этапе обучения в массовой общеобразовательной школе. Методическое пособие/Авт. сост. Тилекеев К.М и др. - 2015 - 69 с.
126. Valeocentre. Фотоотчет о посещении еще одной инклюзивной школы Москвы. [Электронный ресурс]. URL: <http://valeocentre.blogspot.ru/2012/03/13-518.html>
127. Техническое творчество: теория, методология, практика [Электронный ресурс]. - Режим доступа:<http://doc.unicor.ru/tt/188.html>
128. Лебедева Л. Д. Педагогические основы арт-терапии в образовании учителя: дис. ... д-ра пед. наук: спец. - 13.00.01. - М., 2003. - 383 с.
129. Лурия Р.А. Высшие корковые функции человека: и их нарушения при локальных поражениях мозга. М.: Книга по Требованию, 2012. - 432 с.

130. Liebmann M. Art therapy for Groups: a handbook of themes, games and exercises. Cambridge, Boston & London: SHAMBALA, 2003. P. 40-46.
131. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства. 6 издание. - М.: Академия, 2013. - 256 с.
132. Ковалан Е.М. Возможности методов арттерапии в развитии детей с ООП // Научный форум: Педагогика и психология: сб. ст. по материалам XVII междунар. науч.-практ. конф. - № 4(17). - М., Изд. «МЦНО», 2018. - С. 76-85.
133. XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. VII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 7. URL: <https://sibac.info/archive/humanities/7.pdf>
134. Шишигин С.С. «Играйте на хомусе». - г. Покровск, 2003. - 21 с.
135. Горлова Е. Г. Развитие личности подростков с синдромом Дауна на занятиях по арт-терапии // Журнал "Синдром Дауна. XXI век" № 1(18). Режим доступа: <https://downsideup.org/ru/catalog/article/razvitie-lichnosti-podrostkov-s-sindromom-dauna-na-zanyatiyah-po-art-terapii>
136. Копытин А. И., Свистовская Е.Е. Арт-терапия детей и подростков. 2-е стереотип, изд.- М.: «Когито -Центр», 2014. - 197 с.
137. Лебедева Л. Д., Никонорова Ю. В., Тараканова Н. А. Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии. - СПб.: Речь, 2006. - 336 с.
138. Essex M., Frostig K., Hertz J. In the service of children: art and expressive therapies in public schools // Art Therapy. 1996. 13 (3).
139. Лебедева Л. Д. Педагогические основы арт-терапии в образовании: [Монография]. СПб.: ЛОИРО, 2001. - 320 с.
140. Горев В. В. Художественная деятельность как способ самопознания и развития личности: автореф. дисс. канд. психол. наук. Астрахань, 2003. - 17 с.
141. Ляшенко В.В. Арт-терапия как практика самопознания: присутственная арт-терапия. Учебное пособие - М.: "Психотерапия", 2014. - 142 с.
142. Ляшенко В.В. Особенности проведения арт-терапевтических занятий с использованием круговых изображений в открытой группе. Методическое пособие. - М.: Генезис, 2012. - 68 с.
143. Инклюзивное образование. Индивидуализация сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья: материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Челябинск, 9 февраля 2016 г.) / отв. за выпуск: Л.Б. Осипова, Е.В. Плотникова. - Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2016. - 349 с.
144. Инклюзивное образование: теория и практика: сборник материалов международной научно-практической конференции /отв. ред. О.Ю. Бухаренкова, И.А. Телина, Т.В. Тимохина. - Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2016. - 955 с.
145. Инклюзивное образование: преимущество инклюзивной культуры и практики: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции, Москва, 21-23 июня 2017 года / гл. ред. С. В. Алехина. - Москва, МГППУ, 2017. - 512 с
146. Материалы Международной научно-практической конференции «Инклюзивное образование: теория, практика, опыт». - НАО им. И. Алтынсарина, Астана, 2018 - с.
147. Инклюзивное образование: эффективные методики и их практическое применение: сборник статей по материалам II международного семинара по педагогике, Санкт-Петербург, 26 ноября 2016 года. - Санкт-Петербург: Фонд научных исследований в области гуманитарных наук «ЗНАНИЕ - СИЛА», 2016. - 118 с.
148. Сборник материалов Межрегиональной (заочной) научно-практической конференции «Инклюзивное образование в среднем профессиональном образовании: проблемы, опыт и перспективы», Чебоксары, 8 февраля 2017 г. / редкол.: Г. А. Тарасов [и др.]. Чебоксары, 2017. - 103 с.
149. Плохова И.А., Бибикина Н.В. Социальная реадaptация людей-инвалидов с

- умственной отсталостью посредством арт-терапии: учебно-методическое пособие / Сост. Плохова И.А., Бибикова Н.В. -Ульяновск: УлГПУ, 2014. - 69 с.
150. Бибикова Н.В. Арт-терапия как технология социальной реадaptации людей с ограниченными возможностями / Н.В. Бибикова // Современные проблемы науки и образования. 2014. - № 4; [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://www.science-education.ru/118-14301>
151. Абрамова А.И. Арт-терапия как технология социальной работы с лицами с ограниченными возможностями // Материалы VIII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL: <https://scienceforum.ru/2016/article/2016027241>
152. Арт-терапевтическая помощь детям с особенностями развития / под ред. Л.А. Раимовой. - Казань: Веда, 2010. - 146 с.
153. Николаенко Н.Н. Психология творчества: Учебное пособие. Серия: Современный учебник. М.: Речь, 2007. - 208 с.
154. Внеурочная деятельность: теория и практика. 1-11 классы. / Енин А.В. (сост.) - М.: ВАКО, 2017. - 288 с. - Современная школа: управление и воспитание.
155. Попель А. А., Рыжов В. В. Социальная креативность и механизмы ее развития / Актуальные проблемы науки и гуманит. образования: сб. науч. трудов. Вып 5. Н. Новгород: НГЛУ, 2004. С. 86 -100.
156. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991. - 299 с.
157. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. - СПб.: Речь, 2006. -160 с.
158. Кабачинская Е.Л. Преподавание оригами слепым и слабовидящим // Оригами и педагогика: Материалы I Всероссийской конференции преподавателей оригами 23-24 апреля 1996 г., г. Санкт-Петербург. СПб, 1996. С.36-42.
159. Колерова Ю.М. Применение метода проектов в инклюзивном образовании учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Режим доступа: <https://logoprof.ru/primenenie-metoda-proektov-v-inklyuzivnom-obrazovanii-uchashchihsiya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami>
160. Гришанова Н.В. Организация внеурочной деятельности в системе инклюзивного образования на примере кружка «Цветочная фантазия». Режим доступа: <https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/04/24/organizatsiya-vneurochnoy-deyatelnosti-v-sisteme>
161. Проект «модель инклюзивного образования через внеурочную деятельность» /МОУ «Милославская школа». Режим доступа: <https://mlsschool.my1.ru/inkluzia/proekt.pdf>
162. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова- М.: Педагогика-Пресс, 1999. - 536 с.
163. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. - СПб.: Питер, 2002, - Глава 2. - С.37-134.
164. Осорина М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. - СПб.: Изд-во «Питер», 1999. - 288 с.: 3 (Сер. «Мастера психологии»).
165. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы, М., Смысл, 1999 - 425 с.
166. Степанов С.С. Популярная психологическая энциклопедия. - М.: Эксмо, 2005. - С. 154-160, 173 - 179.
167. Вачков И. В. Сказкотерапия. Развитие самосознания через психологическую сказку. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Ось-89, 2007. - 144 с.
168. Хомяков Д.С. Формирование креативности подростков и старших школьников средствами арт-терапии. Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 - Педагогическая психология. Москва, 2006 г. - 161 с.

169. Фимушина Е.А. Занятие с использованием элементов арт-терапии на тему: «Сказочный лес». - МАДОУ детский сад № 65 г. Балаково (Россия). Режим доступа: <https://dohcolonoc.ru/conspect/7881-zanyatie-skazochnyj-les.html>
170. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк. - М.: Просвещение, 1991. - 99 с.
171. Грецов А. Г. Применение арт-терапии в психологических тренингах со старшеклассниками и студентами / А. Г. Грецов. // Психология и школа. - 2004. - № 3. - С. 74-79.
172. Новик И. П. Арт-терапия в социальной реабилитации несовершеннолетних // Социальная работа. - 2008. - № 4. - С.55-56.
173. Русова А. В. Использование арт-терапевтических техник в работе психологической службы // Работник социальной службы. - 2011. - № 4. - С.73-78.
174. Лучинина Е.Д., Быкова С.С. Особенности использования групповой работы в рамках инклюзивного образования// Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2017. - Т.29. - С.122-124.
175. Самсонова Е. В. Основные педагогические технологии инклюзивного образования: учебно - методическое пособие. - М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2013. - 36 с.
176. Инклюзивное образование. Выпуск 4. Методические рекомендации по организации инклюзивного образовательного процесса в детском саду / под ред. Т. Н. Гусевой. - М.: Центр «Школьная книга», 2010. - 240 с.
177. Кружилина Н. М. Методы арт-терапии в реабилитации в посттравматический период лиц, пострадавших в Чечне // Творческая реабилитация детей, подростков и молодых людей с особыми потребностями: Материалы междуна. научно-практич. конференции. / Н. М. Кружилина. - СПб, 2001. - С. 47-49.
178. Лебедев А.А. Применение групповой интерактивной арт-терапии в психотерапев-тическом отделении госпиталя ветеранов войн // Практическая арт-терапия: лечение, реабилитация, тренинг / под ред. А.И. Копытина. - М.: Когито-Центр, 2008. - С. 105-132.
179. Арт-терапевтическая помощь детям с особенностями развития / под ред. Л.А. Раимовой. - Казань: Веда, 2010. - 146 с.
180. Арт-терапия - новые горизонты / Под ред. А.И. Копытина. - М.: Когито-Центр, 2006. - 336 с.
181. Киселева М. В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе. - Спб.: Речь, 2007. - 336 с.
182. Хомяков Д.С. Каракули метод развития личности. //Профессиональная компетенция как социальный феномен // Международный сборник научных трудов. - Чита, 2005. - стр. 218-222.
183. Рамаханбетова Ш.Е. Роль изобразительной деятельности в развитии ребенка (на казахском языке) // Пути воспитания творческой личности на основе формирования компетентности учителя: Материалы Республиканской научно-методической конференции. - Шымкент, 2008. - С. 308-310.
184. Рамаханбетова Ш.Е., Наурызбаева Н. О роли уроков изобразительного искусства в воспитании школьников (на казахском языке) // Труды международной научно-практической конференции «Ауезовские чтения-9». - Шымкент, 2011. - С.193-196.
185. Шальнова А.А. Арт-терапия как приём психолого-педагогической, воспитательной работы в образовательных учреждениях// Сборники конференций НИЦ Социосфера. Выпуск №7, 2012. С.88-90. Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/art-terapiya-kak-priyom-psihologo-pedagogicheskoy-vospitatelnoy-raboty-v-obrazovatelnyh-uchrezhdeniyah>
186. Сартан Г.Н. Психотренинги по общению для учителей и старшеклассников. М.:

- Изд-во «Смысл», 1993. - 34 с.
187. Соснова М.Л. Искусство актера: учеб. пособие для вузов: [по специальности "Актер. искусство"] - Москва: Академический проект, 2007. - 428 с.
 188. Копытин А. И., Свистовская Е. Е. Руководство по детско-подростковой и семейной арт-терапии. - СПб.: Речь, 2010. - 256 с.
 189. Особенности организации досуга в рамках инклюзивного подхода. Режим доступа:https://studwood.ru/1568290/sotsiologiya/osobennosti_organizatsii_dosuga_ramka_h_inklyuzivnogo_podhoda
 190. URL: <https://pandia.ru/text/80/174/12014.php>
 191. URL: <http://inclusion.vzaimodeystvie.ru/news/i-vse-taki-obuchenie/>
 192. URL: <https://www.molodegka55.ru/inklyuzivnaya-studiya-art-terapii>
 193. Андерсен-Уоррен М. Драматерапия Текст. / М. Андерсен-Уоррен, Р. Грейнджер. СПб.: Питер, 2001. - 165 с.
 194. Hare T. N. A framework on the applications of interactive art / T. N. Hare, N. Dejdumrong // Proceedings of the 2009 6th International Conference on Computer Graphics, Imaging and Visualization: New Advances and Trends. 2009. P. 83-88.
 195. Nasser, R. The Zajal Programming Language / R. Nasser // Proceedings of the 8th ACM conference on Creativity and cognition. 2011. P. 413-414.
 196. Савлучинская Н.В. Технология художественных материалов: учебное пособие. - Омск, 2009. - 96 с.
 197. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Политика инвалидности: Социальное гражданство инвалидов в современной России. - Саратов: Научная книга, 2006. - 260 с.
 198. U.S. Department of Education. Report "Education and inclusion in the United States: an overview". September, 2008. - 47 p.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Арт-педагогические техники и приемы включения подростков с ООП в общую работу

Техника «Цветовое решение»

Рисуем фон коричневым, синий, зеленый, желтый, белый, либо используем готовые цветные листы формата А4.

Инструкция: На белой странице вы будете описывать стрессовую ситуацию формально, как следователь в протоколе: *Такого-то числа, такого-то месяца, в таком-то году произошла такая ситуация.*

На коричневом вы начинаете излагать или бурно выражать все негативные эмоции, по поводу того, что здесь описали раньше. Здесь вы выступаете в роли нытика и пессимиста (негативизм).

На желтой странице ваша роль оптимиста, состояние эйфории. Вы излагаете позитивные эмоции.

Зеленая страница. Это поле для творчества, где ваша роль художник или писатель. Вы можете посвятить стихотворение или короткий рассказ. Можно даже что-то нарисовать. В общем творчески переосмысливаете свою проблему.

На синем листе вы играете роль мудреца. Даете точные и серьезные выводы и даете советы сами себе. Вот этот синий листок и есть решение ваших проблем.

Все остальные цветные листы помогли вам посмотреть на ситуацию с разных точек зрения. Теперь вы можете принять правильное решение. Пишите от души иначе терапевтического эффекта не будет.

Техника «Метафорические портреты» (по Марьян Либманн [130])

Материалы: мелки, краски

Инструкция: Нарисуйте портрет каждого участника группы, используя формы, линии и цвет в соответствии со своим представлением о конкурентном участнике группы. Длительность исполнения творческой задачи - 30 минут.

Игра. Угадать, кто из участников изображен на рисунке, чтобы позже подарить портрет тому, кто на нем изображен. Игра продолжается до тех пор, пока все не получат свои портреты.

Техника спонтанных рисунков (по Маргарет Наумбург [53])

Техника спонтанных рисунков используется с вербальной рефлексией для характеристики визуальных образов.

Техника царапания, или каракулей (по Маргарет Наумбург [53])

Техника царапания, или каракулей, заключается в рисовании свободных форм и линий и в последующих ассоциациях, мыслях, чувствах в связи с «увиденными» образами, что благоприятствует дальнейшему проецированию мыслей, переживаний в художественной экспрессии

Техника «Диаграммические образы» (по Джой Шаверьен)

Создание символов - главный механизм, с помощью которого вступает в общение с самим собой и окружающими. Визуальный образ является не просто результатом проекции, но и способом интеграции во взаимодействие субъективного (внутреннего) опыта клиента и объективного (внешнего) опыта. Благодаря феномену переноса визуальный образ становится «контейнером», «емкостью» чувств и переживаний, который имеет сильное психологическое и эмоциональное влияние на клиента и может стимулировать его к активному взаимодействию с произведением искусства. Проекция переживаний на внешние объекты является первым шагом на пути к символизации и признанию чувств, постепенно делая их осознанными.

Техника «Фрактальное рисование» (по Полуяхтоваой Т.З, Комову А.Е. [77])

Материал полученный в результате рисования используется в качестве диагностики

личности подростка. Техника также используется для снятия напряжения, смены состояния.

Инструкция: Сегодня мы вас познакомим с Энергетическим фрактальным рисованием. Очень простой и в то же время доступный способ самореализации, помогающий одновременно задействовать рациональное и интуитивное, улучшить и укрепить здоровье, гармонизировать ситуации, решить задачи межличностные и творческие.

Ваша задача выразить через рисунок, что вы чувствуете.

Необходимые инструменты:

2-3 набора цветных карандашей, гелевых ручек, фломастеров, линеров (ручки состоящие из балончика из туши и стержня).

Лист бумаги формата А4

Гелевая ручка черного цвета (и только черного!)

Как рисовать:

1. Лист располагается горизонтально.
2. Гелевой черной точкой устанавливаем точку в любой части листа.
3. Закрываем глаза. Концентрируемся 5-10 секунд. Рисуем 45-60 секунд непрерывно линию, стараясь заполнить лист.
4. Линии должны быть четкими и непрерывным.
5. Скорость движения комфортные для вас.
6. Движения делайте разнообразными - с пересечениями по горизонтали и вертикали, круглые, овальные, любые другие.
7. Движения должны идти от локтя. Кисть двигается свободно. Доверьтесь внутреннему голосу.
8. Белый фон рисунка важно оставить идеально белым (без помарок, пятен, надписей).
9. Когда приступите к закрашиванию тестового рисунка важно карандаши, ручки, фломастеры брать с закрытыми глазами, внимательно прислушивайтесь к внутреннему ощущению.

Сами ячейки раскрашиваете с открытыми глазами. Одним цветом можно закрасить не более 12-ти ячеек. Если цвет карандаша не нравится, важно закрасить им хоть одну ячейку и потом взять другой.

1. Карандаши, ручки и фломастеры заранее поместить в удобную глубокую емкость.

2. После того, как нарисуете фрактальный рисунок его нужно расшифровать. Вы это можете сделать сами.

Во время работы над рисунком я держала в мыслях...

Для меня открылись новые горизонты...

Анализ Фрактального Рисунка

Ярко выраженные черты характера, индивидуальные качества и особенности поведения и состояния автора рисунка можно определить по следующим параметрам:

характер линии;

размер и конфигурация рисунка;

размер и конфигурация ячеек;

цветовая гамма рисунка,

отдельные доминирующие цвета и оттенки.

Если рисунок содержит характерные особенности, которые занимают до 60-75% его площади, это указывает на то, что качества и черты характера автора, а также его состояние ярко выражены. Особенности, занимающие 30-35% площади рисунка, указывают на средний показатель качеств и черт характера.

1. Анализ и расшифровка информации, содержащейся во фрактальном рисунке, начинается с анализа линий: сначала необходимо посмотреть и оценить качество линии, которой нарисован контур рисунка. Оценить, насколько линия плавная, насколько линия прочерченная, контрастная, толстая. Необходимо оценить скорость, с какой линия проведена. Определить: спокоен был человек в момент нанесения или находился в агрессивном состоянии.

Четко прочерченная линия - уверенный, твердый характер, целеустремленность и самостоятельность, аккуратность, исполнительность, обязательность.

Нажим при проведении линии не везде одинаковый - чаще всего это творческий человек с гибким характером, мечтатель, не всегда устойчивые эмоции, иногда проявляется неуверенность в себе.

Слабо прочерченные линии - болезненное состояние, комплексы, заметная неуверенность в себе.

Резкие, угловато прочерченные линии - эмоциональное напряжение, стрессовое состояние.

Линии с плавными переходами - гармоничное, стабильное состояние.

Расположение линий по концентрическому кругу, кругообразный повтор в рисунке - склонность к навязчивым состояниям, неврозам.

2. Анализ размера и конфигурации рисунка

Маленький рисунок (не более 1/3 площади листа) - с одной стороны, комплексы и заниженная самооценка, с другой - склонность к эгоцентризму.

Средний размер (около 2/3 площади листа) и овальный периметр рисунка - чаще всего это показатель уравновешенного характера.

Большой рисунок (значительно больше 2/3 площади листа) с линиями, выходящими за пределы листа, - нестабильное эмоциональное состояние, в некоторых случаях неспособность к концентрации внимания.

Прямоугольная форма периметра рисунка - прямолинейный, зачастую сложный характер.

Конфигурация рисунка с причудливо выраженными "хвостиками" по его периметру - яркая индивидуальность, неординарность, в некоторых случаях нестабильность характера.

3. Анализ ячеек, конфигурации и размеров

Ячейки на фрактальном рисунке тоже несут в себе достаточный объем информации об его авторе. Когда линия многократно пересекается в пространстве, получается огромное количество ячеек разных размеров, конфигураций и пропорциональных соотношений. Они могут быть треугольные, петлеобразные, круглые, вытянутые и т.д. Ячейки могут раскрыть чрезвычайно любопытные подробности, а их совокупность дает четкую картину о человеке как личности.

Гармоническое сочетание размеров ячеек на всей площади рисунка (1/3 крупных, 1/3 средних, 1/3 маленьких) - говорит об уверенности в себе, целеустремленности, стабильности.

Большое количество крупных ячеек - добрая открытая натура.

Большое количество средних ячеек - исполнительность, аккуратность, педантизм, наличие аналитических способностей, склонность к точным наукам.

Большое количество мелких ячеек - закомплексованность, стремление к детализации, в некоторых случаях неуверенность в себе, но всегда аккуратность и старательность.

Плавные, округлые ячейки с небольшим числом геометрических форм - рассудительный спокойный характер, склонность к творчеству.

Большое количество геометрических форм - ярко выраженная склонность к анализу, скептицизм в оценках, прямолинейный авторитарный характер.

Резко прочерченные, угловатые, неровные ячейки - эмоциональная нестабильность, раздражение, стресс.

Примечание:

Внимательно проанализируйте геометрические формы ячеек:

а) заметное, количество ячеек геометрической формы, полученных просто пересечением линий, показывает наличие твердого характера и присутствие деловых качеств. Но при этом отмечается некоторый комплекс зависимости от настроения;

б) геометрические формы ячеек, прорисованные соответствующими движениями руки и заполняющие весь или большую часть рисунка, свидетельствуют о прямолинейном, консервативном типе характера, также этому человеку могут быть присущи такие черты, как

целеустремленность и бескомпромиссность.

4. Анализ пятен

Маленькие черные (точечными пятнами) ячейки - наличие качества "формирователя" событий (о чем человек думает, то и происходит).

Любое небольшое черное пятно - свидетельство начала изменения событий в настоящем времени.

Заметное количество средних пятен или большое пятно черного цвета - энергетический голод, обессточенность (нежеланный труд, работа вхолостую).

Большое локальное темное пятно - острая проблема личного характера

5. Анализ цветовых акцентов:

Большие ячейки красного цвета - предрасположенность к навязчивым состояниям, тревожность.

Заметное количество красных пятен среднего размера - напряженность, неустойчивые эмоции.

Одна или несколько больших ячеек коричневого цвета - долго не решаемые проблемы межличностных отношений.

Большое количество оттенков зеленого цвета - природная способность организма к саморегуляции.

Одна или несколько крупных ячеек лилового цвета - тревожное состояние, агрессия, острый стресс.

6. Анализ цветовых решений:

Чистый без пятен и помарок белый фон рисунка - высокая концентрация внимания, исполнительность, пунктуальность.

Случайно или намеренно не закрашенные ячейки белого цвета - говорят о значительной не востребованности природных особенностей. О других цветах можно сказать следующее:

лимонно-желтый - цвет педагога, учителя

цыпляче-желтый - цвет "ретранслятора", передатчика информации, комментатора

зеленый цвет всех оттенков - цвет здоровой энергии, оптимальная способность сопротивляемости и самовосстановления организма, способности к целительству

синий цвет:

голубой - цвет спокойной энергии

синий и темно-синий - цвет холодной равнодушной энергии

сиреневый - цвет сильной энергии

фиолетовый - цвет фонтанирующей энергии

лиловый - цвет мощной, неуправляемой энергии

красный цвет:

розовый - цвет теплой энергии алый, малиновый - цвет, сигнализирующий о наличии опасности, цвет тревоги

густой оттенок красного цвета, бордовый, вишневый - цвет силы, агрессивной энергии.

оранжевый цвет - цвет жизненной, сексуальной энергии

светлые оттенки коричневого цвета

(золотистый, бежевый, охра, песочный) - цвет чистой энергии, святой энергии

коричневый, темно-коричневый - цвет, определяющий наличие беды, глубоких переживаний, депрессии (в сочетании с другими темными цветами и оттенками)

серый цвет - цвет, определяющий наличие нестабильных энергий, в сочетании с другими темными цветами - пограничное состояние. В малом количестве этот цвет означает скорое изменение происходящих событий.

черный цвет - цвет энергетической ямы, вакуума, пустоты, энергетического обессточивания.

Примечание: В целом, говоря о цвете, необходимо отметить следующее:

а) темные оттенки цветов показывают наличие чрезмерных (порой приобретающих отрицательное значение) качеств энергетических функций цвета;

б) средняя насыщенность цвета - оптимальные качества по энергетическим функциям цвета;

в) светлые, прозрачные тона каждого цвета - резервные или мало проявленные качества по энергетическим функциям цвета.

В данном описании даны лишь краткие характеристики цветов. Однако, это тот параметр, который является основным в методике фрактального рисунка. Как уже говорилось, цвета, преобладающие во фрактальном рисунке, являются цветами, преобладающими и в ауре автора рисунка. И они характеризуют наличие определенных качеств характера, эмоциональное и физическое состояние.

Метод фрактального рисунка может использоваться в индивидуальной работе с клиентом, для снятия напряжения и усталости у детей и взрослых, с целью диагностики и в коррекционно-развивающей работе с детьми и взрослыми, для изучения взаимоотношений в коллективе, с целью выявления психологической совместимости членов коллектива [50].

Техника «Мандала»

Отпустите руку и нарисуйте мандалу похожую на Вас. В завершении рисования, переверните лист и напишите о себе: *Я мандала...*

После показывая мандалу, спрашиваем у группы. Какой это человек?

Примечание. Все что мы говорим о мандале, все что есть у вас.

Проекция: Все что нужно человек возьмет для себя.

На что обратить внимание: 1) на границы мандала; 2) насколько защищается, закрывается; 3) насколько комфортно.

Чем больше граница, тем больше защита от других. Если нет границ, человек развивается и расширяется. Когда нет границ, можно нападать на человека, не чувствует защищенность.

На сколько есть центр (Я), точка отсчета.

И еще: Лучше себя самого знаешь только ты!

Техника «Пуговичная терапия» (по Мадалиевой З.Б.)

Техника снимает напряжение, развивает интеллектуальные навыки, креативность.

Варианты:

- Выберите героя и расскажи о нем.
- Сочините сказку.
- Найди пуговицу, которая похожа на тебя.
- Расскажи о своей семье (в плане диагностики можно вытащить большой пласт).
- Создайте мандалу.
- Символ горы. Расписываются пошаговые шаги восхождению к успеху.
- Коврик массажный.

Пуговица талисман на счастье и удачу.

Инструкция:

Берем маленький листочек и рисуем свою проблему, которая вас волнует и не дает покоя. Выражаем свое состояние, отношение к ... Рисуем красками. Клеим посередине. И говорим, что белого в нашей жизни больше. Что хочется сделать?

Меняется значимость, отношение (прием, «Фигура и фон»).

Задача поменять фон и меняется фигура.

То есть, уменьшается значимость, меняется состояние.

Мы не подталкиваем человека, он сам осознано к этому приходит. Человек пережил, принял, удовлетворил себя и ему достаточно.

Техника «Зентангл» (по Рикку Робертс и Марии Томас)

Зентангл (zen-уравновешенность, спокойствие) - это сочетание арт-медиации и осознанного рисования.

Для чего используют?

Способствует укреплению уверенности в себе; стимулирует зрительно-моторную координацию; стимулирует и развивает творческие способности; инструмент для управления

гневом и агрессией.

Инструкция: Используются квадраты размером 9 см на 9 см. Внешнюю часть рисунка принято ограничивать произвольной линией от руки. В квадрате помещается какой-либо рисунок, который также можно разделить на несколько сегментов и далее, по желанию, заполнить точками, линиями, цветами, замысловатыми формами, ромбами, волнами и т.п. Время не ограничено. Завершите рисование, когда посчитаете нужным.

Техника «Картина радости»

Вступление: Бывают моменты в жизни, когда все идет не так как хотелось бы... Современный мир диктует свои правила и свою скорость движения и в какое-то время все рассыпается в руках.

Инструкция: Нужно представить себе свою радость. Как она выглядит? Какой она формы? А цвета? Какое у вашей радости настроение? Представьте себе свою радость во всех подробностях. Теперь приступайте к творчеству.

Запомните, здесь нет никаких правил... Это только ваша радость и ваше творчество. Созданная картина Радости сможет закорить ваши глубокие чувства и ощущения. Эта картина будет способна поддержать вас в моменты падений, которые бывают у всех у нас.

Как рисовать?

1. Приготовьте все необходимое для рисования.
2. Включите расслабляющую музыку.
3. Закройте глаза расслабьтесь. И еще представьте себе свою Радость как можно детальнее. Как она выглядит?
4. Откройте глаза и приступайте к рисованию. Напомню вам, что здесь не важны ваши художественные таланты. Вы рисуете свою радость.

Картину Радости нужно поместить в красивую рамочку и повесить на самое видное место в доме. Пусть она станет для вас напоминанием в том, что важно в вашей жизни.

Можно создать по такому принципу и другие картины - Картина Успеха, Картина Благополучия, Картина любви. Все в ваших руках!

Техника «Рвание бумаги»

Рвание бумаги вводит трансовое состояние и видоизмененное сознание.

Варианты:

- 1) рвание цветной бумаги с неприятным цветом;
- 2) рвание белой бумаги и закрашивание порванных кусков в нравящийся цвет;
- 3) рвание на мелкие кусочки цв. бумаги, приятного для подростка цвета и создание мозаики

Инструкция: Рвем бумагу закрытыми глазами. Снимаем напряжение, выплёскиваем эмоции. По разорванным бумагам можно в группе создать сказку.

Техника «Душа»

Инструкция: Представьте, что бумага - это ваша душа. Придайте ей некую форму.

Например, Вам тяжело на душе, это наше внутренне состояние.

Под музыку погрузитесь в состояние (грусть, зависть, безысходность). Берем бумагу и закрытыми глазами без ножниц, рвем, мнем и т.д. Пусть это состояние выйдет и выложите это состояние на листочке.

Выкладывая, надо пережить, побывать в этом состоянии.

Вы хотите поменять это состояние, чтобы было легко?

На листочке (душа) выкладываем по-новому как мы хотим. Это может быть состояние счастья и жить в новом состоянии, пригреть и сделать талисманом удачи!

Обратите внимание, листочки негатива мы не клеим, когда раскладывали неважное состояние, а позитив, новое состояние клеим.

Спокойное, умиротворяющее состояние кайфа, все идет к лучшему, и вы получаете некий ресурс.

В завершении вы получаете талисман удачи и интеграцию ваших сил.

Приложение 2. Арт-техники и упражнения, используемые для развития креативности

Техника «Монотипия»

На стекле или пластике ребёнку предлагается при помощи толстой кисти наложить, краску гуашь (возможно акварель). Процесс наложения красок должен проходить быстро, таким образом, чтобы краски не успели подсохнуть. Затем на красочный слой накладывается лист бумаги и делается отпечаток (если подновить краски или сбрызнуть их водой, то можно сделать несколько оттисков). Техника монотипии даёт возможность ребёнку раскрыться, прежде всего, эмоционально: работа с яркими красками всегда создает у ребенка положительный настрой. Кроме того, по подбору цветов, их сочетаниям педагог может создать представление о творческих способностях ребёнка, возможностях ребёнка реализовать свое внутреннее «Я». Школьникам младшего возраста ещё трудно заполнить изображением большие форматы, обычно дети используют часть листа, совершенно не заботясь о фоне. Отпечатки с различной фактурой красочного слоя, яркими цветами производят на детей огромное впечатление, а мысль, что «настоящая картина» была создана собственными руками, переполняет ребёнка чувством гордости и мотивирует его на дальнейшую творческую деятельность. На основе техники монотипия используем следующие упражнения для развития образного мышления, воображения, фантазии.

Упражнение «Подбери цвета»

Детям предлагается подобрать те цвета, которые соответствуют их представлению о лете, зиме, весне, осени. Затем задание усложняется - предлагается подобрать краски для «холодного лета», «теплой зимы», «весёлой осени», «снежной весны». Иногда краски можно смешивать. По мере освоения техники и развития креативности ребёнка, можно предлагать ему более сложные задания: подбери краски, чтобы отобразить свой волшебный мир, своего лучшего друга, вчерашний сон и т.д. Уже необыкновенное сочетание красок, фактура отпечатка делают работы маленьких художников настоящим произведением искусства.

Методы: показ приёмов работы, последовательность выполнения; постановка проблемы; устное изложение материала (сказка, диалог, эвристическая беседа), использование музыки для фонового звучания.

Техника «Ниткография»

Нитка, смоченная тушью, укладывается между листами бумаги и выдергивается ребёнком, оставляя на листах сложные узоры. Младшим школьникам трудно сделать большую графическую работу в технике рисунок, поэтому «ниткография» с одной стороны мотивирует ребёнка на создание сложных графических образов, с другой стороны снимает стереотипы и представления о материалах и техниках исполнения художественных произведений. Ребёнок привыкает к мысли о том, что рисовать можно чем угодно, что стимулирует его фантазию в области изобретения новых техник изображения (например, отпечатки фактурной ткани, рельефных поверхностей и т.д.)

Затем предлагается упражнение «Дорисуй недосказанное», изображение дополняется в технике «рисунок тушью». Тема может определиться педагогом. Например, «портрет», «сказочное животное».

Создание портрета младшими школьниками - задача достаточно сложная, но под силу одаренным детям. Работая в технике «ниткография», даже маленькие дети первого года обучения создают удивительные работы.

Упражнение «Дорисуй недосказанное»

Обязательное продолжение первого занятия по теме «монотипия». Ребёнку предлагается взглянуть на уже высохший отпечаток и увидеть в цветовых сочетаниях и фактурных линиях какие-либо предметы, уголок природы изображение животного или человека и дорисовать недостающую деталь. Если ребёнок уже достаточно подготовлен, то он делает дорисовки цветным карандашом, если ему трудно справиться с этой техникой, то

ему предлагается поработать краской. Иногда детали, пятна, линии можно прорисовывать пальчиками (это доставляет ребёнку большое удовольствие, т.к. прежде всего тактильное соприкосновение с фактурой краски и листа вызывает приятные ощущения, стимулируя нервные окончания, а с другой стороны снимает стереотип представления о том, что рисовать можно только кисточкой). Необходимо помочь ребенку найти нужные образы, стимулировать его воображение и фантазию, предложить ему «повертеть» работу, отодвинуть её, оставить на время, а потом, посмотрев другие оттиски, вновь к ней вернуться. Иногда можно использовать форму занятия - аукциона идей, когда на суд всех членов группы предлагается чья-то незаконченная работа, и каждый дает свою версию прорисовки. Рисунок заканчивает тот, чья идея была наиболее удачной. (Используя подобную форму урока, педагог должен быть предельно тактичным, суметь создать на уроке атмосферу сотрудничества и взаимопонимания). Часто тема и область работы фантазии и воображения ребёнка предлагается самим учителем. Например, предлагается детям тема: «Животные», «Уголок природы», «Родничок».

Конечно, не в каждом оттиске можно найти необходимый образ, однако, в подборе красок, способах снятия оттиска педагог может спрогнозировать нужный результат. Во многом это упражнение базируется на тестах П. Торранса «Закончи рисунок», однако ребёнок работает уже не с линией, а красочным пятном.

Методы: эвристическая беседа, диалог с ребёнком.

Формы: занятие - творческая мастерская, занятие - выставка аукцион идей.

Техника «Пятнография»

Краска наливается на лист бумаги, а затем раздувается ребёнком в разные стороны. Цвет и форму пятна определяет сам ребёнок. При работе с этой техникой используется уже описанные ранее упражнения «Подбери цвета» и «Дорисуй недосказанное». Обычно эта техника вызывает у детей положительные эмоции, в результате получается очень интересные работы.

Техника «Отпечаток»

На листе бумаги ребёнку предлагается сделать цветной оттиск каких-либо предметов, а затем дорисовать образы, которые он увидел в них. Эта техника обычно используется при работе с самыми маленькими детьми, им трудно разместить рисунок в центре листа или охватить рисунком большой формат. Для того чтобы снять «страх большого листа» ребёнку предлагается в центре листа обвести свою руку («варежку») и сверху «кулачок», а затем дорисовать полученный образ. Это занятие мы называем «весёлые ладошки».

Техника «Рисунок»

Самая доступная и простая техника. Рисунок может осуществляться карандашами, фломастерами, восковыми мелками, пастелью. Задача педагога разнообразить упражнения предлагаемые ребёнку на занятия, добиться результата, используя минимум средств при ограниченных технических возможностях.

Упражнение «Живая линия»

Ребёнку предлагается дорисовать сложную линию, изображённую педагогом на листе бумаги. Благодаря этому упражнению можно стимулировать воображение ребёнка, его фантазию, способность к творческому мышлению. Задачу можно усложнить, предложив ребёнку из линии создать целый сюжет, дополнив его множеством деталей и дав ему название. Можно усложнить упражнение, проводя его на время или в форме конкурса между учащимися.

Упражнение «Обычный предмет в необычных обстоятельствах»

Учитель предлагает какой-либо предмет или существо мысленно перенести в необычные для него обстоятельства. Ребёнок должен произнести тему своего рисунка, рассказать, как он себе его представляет, а затем работать над изображением. Иногда можно дать единую для всех производную форму предмета, что помогло ребёнку правильно сформировать композицию своего рисунка. (например, одной из тем упражнения «Рыбка». «Как нарисовать рыбку? В центре листа мы обводим ладошку (руку). А теперь давайте

представим рыбку в самых необычных местах»). Дети предлагают следующие темы рисунков: «Рыбка на прогулке», «Рыбка в школе», «Рыбка в магазине» и т.д. Рисунок создаётся цветными карандашами. Это упражнение направлено, прежде всего, на развитие образного мышления и воображения. Итогом занятия может быть выставка рисунков с выбором самого необычного, небанального прочтения темы.

Упражнение «Игра с предметом»

Педагог садится с детьми в круг и предлагает им рассмотреть какой-либо предмет (например, ключ). Учащиеся передают этот предмет из рук в руки, рассматривают его, при этом, называя свойства предмета («он твёрдый, холодный, гладкий, скользкий и т.д.»), затем отвечают на вопрос: «На что он похож?» («на палочку, кружочек, пластинку и т.д.»), следующий вопрос: «Как его можно использовать?» ответ на этот вопрос становится сюжетом детского рисунка. Также, как и в предыдущем упражнении, цель: развитие творческого мышления, воображения. Итогом занятия может быть выставка рисунков с выбором самой неординарной работы.

Упражнение «Заполни форму»

Ребёнку предлагается лист бумаги с небольшой геометрической фигурой, которую необходимо полностью заполнить орнаментом. Орнамент может быть геометрическим, растительным, фантазийным. Чем причудливее и изящнее орнамент, тем выше оценка работы. Со временем орнамент усложняется: добавляется цвет, тон, толщина линий, штриховка.

Техника «Бумагопластика»

Первые этапы работы - знакомство с бумагой, как с материалом. Ребёнку предлагается проанализировать свойства бумаги, картона, фольги, попробовать технику вырезания, складывания, аппликации. Вся работа направлена на практическое применение знаний ребёнка - создание поздравительной открытки. Форма занятия - творческая мастерская, педагог рассказывает этапы работы и демонстрирует наглядные материалы и методические пособия. На втором этапе, работая с шаблонами и своими заготовками, ребёнок должен повторить предложенный образец. На следующем этапе, используя шаблоны учителя, ребёнок вносит в работу свои детали, узоры, технику исполнения, создаёт собственный проект поздравительной открытки.

Техника «Солёное тесто»

Лепка из соленого теста увлекательное занятие. Эта техника даёт возможность не только развивать мелкую моторику рук, но и сформировать художественное воображение и творческое мышление в области объёмных пластических форм.

Упражнение «Дополни форму»

Ребёнку предлагается дополнить шар, «колбаску», конус деталями так чтобы получился целостный образ. Лучшие работы можно выполнить в цвете. Это задание повторяется упражнение «Дорисуй недосказанное». Особенно интересные работы получаются у детей при использовании глины. Детям даётся форма колокольчика, и ребёнок дополняет эту форму узором и выразительными деталями.

Приложение 3

Материалы для ознакомления:

1. Арт-терапия в работе с депрессией https://vk.com/wall-99879788_9375
2. Арт-терапевтическая техника "Рисунок в круге" https://vk.com/wall-99879788_9227
3. Рисуночная техника "Моя жизнь как..." https://vk.com/wall-99879788_8504
4. Практика арт-терапии. Рисунки чувств и эмоций https://vk.com/wall-99879788_8388
5. Влияние частот сольфеджио (аудио-записи) https://vk.com/wall-99879788_8352
6. Авторское упражнение Елены Переваловой «Колесо душевного баланса» (колода МАК "Великолепная семерка) https://vk.com/wall-99879788_2542

7. Метод «Психологическая метафора». (Психодиагностика института "Сказкотерапии") https://vk.com/wall-99879788_8116
8. Методика на выявление установок «про деньги» "Мои отношения с деньгами" https://vk.com/wall-99879788_8042
9. Арт-терапевтическая техника "Письмо из будущего" https://vk.com/wall-99879788_7897
10. Арт-техника "Круг благоприятных возможностей" https://vk.com/wall-99879788_7856
11. Техника арт-терапии «Человек и планета его сокровищ» https://vk.com/wall-99879788_7724
12. Упражнение «Недостающий человек» https://vk.com/wall-99879788_7689
13. Техника, направленная на оптимизацию детско-родительских взаимоотношений. https://vk.com/wall-99879788_7227
14. Монотипия - арт-терапевтическая техника. https://vk.com/wall-99879788_2528
15. Арт-терапия и эриксоновский подход при аэрофобии. Случай из практики. https://vk.com/wall-99879788_7056
16. «Внутри - я летаю»... или боди-арт как искусство терапии https://vk.com/wall-99879788_6852
17. Упражнение «Чувства в теле» https://vk.com/wall-99879788_6697
18. Мандала: как расшифровать эмоциональное состояние ребенка https://vk.com/wall-99879788_6297
19. Как внести позитив в свою жизнь при помощи АРТ-терапии (простые упражнения) https://vk.com/wall-99879788_6222
20. Арт-терапия для беременных https://vk.com/wall-99879788_520
21. Как преодолеть стресс с помощью рисования https://vk.com/wall-99879788_5907
22. Арт-терапевтическое упражнение "Обведи ладонь". https://vk.com/wall-99879788_5689
23. Арт-терапевтическое упражнение "Мое настроение" https://vk.com/wall-99879788_5414
24. Арт-терапевтическая техника "9 маленьких мандал" (по А. Коробкину) https://vk.com/wall-99879788_5298
25. Рекомендации по арт-терапии https://vk.com/wall-99879788_4797
26. Арт-терапия. Упражнения https://vk.com/wall-99879788_4710
27. Упражнение "Групповое рисование" https://vk.com/wall-99879788_4604
28. Заповеди арт-терапии https://vk.com/wall-99879788_4571
29. Арт-терапия. Упражнения для знакомства. Этими упражнениями начинается работа новой группы, а также новая сессия. https://vk.com/wall-99879788_4550
30. Арт-терапевтическое упражнение "История из жизни цветов" https://vk.com/wall-99879788_4156
31. Что такое аутентичное рисование? https://vk.com/wall-99879788_4110
32. Упражнение по работе с личными границами "Карта моей жизни" https://vk.com/wall-99879788_3935
33. Арт-терапевтическая техника "Чувство к чувству" https://vk.com/wall-99879788_3925
34. Нарисуй свой страх (Устранение страхов с помощью арт-терапии) https://vk.com/wall-99879788_3814
35. Метод сказкотерапии "Неоконченные сказки" https://vk.com/wall-99879788_3797
36. Сосуд жизни (рисуночный тест) https://vk.com/wall-99879788_3776
37. Музыкаотерапия - лечение музыкой https://vk.com/wall-99879788_3654
38. Техника "Работа с масками" https://vk.com/wall-99879788_2936
39. Большая подборка мандал https://vk.com/wall-99879788_319
40. Техника-синтез МАК и сказкотерапии https://vk.com/wall-99879788_490
41. Полезные советы АРТ- терапевта https://vk.com/wall-99879788_142

Приложение 1

Приложение 4 Программа арт-педагогического сеанса

1 содержательный этап сеанса: изо-педагогический (длительность: 1 час 30 минут - 1 час 45 минут).

Техника «Акватипия» (в модификации Е. Тарариной [47])

Цель: развитие эмоционального интеллекта и активизация творческого ресурса.

Задачи: развитие способностей к самовыражению; снятие внутреннего контроля; развитие творческого воображения, рефлексии.

Инвентарь: лист А-3, краски, гуашь, стекло 5х5 см, кисти разных размеров, мокрые и сухие салфетки, банка с водой.

Время работы: 15 - 30 минут.

Алгоритм работы:

Вступление. Определение запроса и задачи:

- Сформулируйте вопрос, на который вы хотели бы получить ответ по итогам этой работы.

Основная часть

1. Создание цветowych пятен на листе бумаги с помощью стекла и красок.

• Наложить на стекло кусочки краски разных цветов, перевернуть стекло на бумагу так, чтобы оставить им пятна разной формы и размера.

• Действие производить до полного заполнения листа цветowymi пятнами.

2. Поиск образов: среди нарисованных пятен в цветowych формах и белых промежутках найти как можно больше разных образов и обвести их контуры более темным цветом. Важно найти максимально возможное количество таких образов.

3. Составить из найденных образов рассказ (5-7 предложений).

4. Презентация работы.

• Дайте ответы на вопросы:

- Как вы назовете вашу работу?

- Какой цвет преобладает в работе, как вы можете это объяснить?

- Какие образы вы нашли? Зачитайте рассказ, который написали.

- О какой актуальной ситуации в вашей жизни эта история?

- Какие чувства вы испытывали в процессе работы?

- Как часто и в каких сферах жизни вы переживаете подобные состояния?

- Удаётся ли вам в жизни сочетать контроль над ситуацией и способность доверяться миру?

- Какой значимый навык, ресурс, умение вы хотели бы перенести из выполненной работы в вашу жизнь? Как это сделать в реальности?

Заключительная часть. Участникам предлагается поделиться чувствами, инсайтами и обменяться мнением после завершения работы.

Выводы. Акватипия даёт прекрасную возможность расслабиться, погрузить человека в состояние творящего, позволяет отреагировать накопившиеся сложные эмоции и воспользоваться ресурсами.

Техника «Завтрак - обед - ужин», предложенная А.Кокоренко [46]

Цель: диагностика и коррекция восприятия человеком себя в окружении других людей.

Задачи: стабилизация самооценки; развитие эмоционального и социального интеллекта; принятие собственных ресурсных и проблемных сторон личности.

Инвентарь: кисти, акварельные и гуашевые краски, графические и цветные карандаши, фломастеры, цветные мелки, пастель, баночка для воды, белый лист бумаги (А-1).

Время работы: 20-25 минут.

Алгоритм работы:

Вступление. Участникам необходимо объединиться в группы по 5- 7 человек. Тренер предлагает группам договориться о том, что они будут рисовать: завтрак, обед или ужин. Когда выбор сделан, даётся более конкретная инструкция.

Основная часть

Как только группы выбрали объекты для рисования, участники не имеют права обсуждать, совещаться с помощью вербальных и других средств о том, кто, что и где будет рисовать.

Задание: каждому участнику необходимо представить себя в виде блюда на завтраке (обеде или ужине). Время на работу - 7 - 15 минут. После завершения работы обсуждение обычно начинается с эмоционального реагирования группы в целом, а затем анализируется индивидуальная работа каждого.

Предлагаемые вопросы:

- Что это за блюдо? Какое оно? Давно ли было приготовлено? Как долго готовилось?
- Как часто этот продукт должен появляться на столе?
- Это блюдо привычно для нашей культуры или относится к экзотическим?
- Как оно оформлено при подаче?
- Это первое, второе или третье блюдо?
- Какие температурные и эстетические характеристики имеет блюдо?
- В каком месте на столе оно находится?
- Как «чувствует себя» блюдо в окружении других блюд?
- Для кого оно было приготовлено?

Выводы. Техника позволяет увидеть социометрический срез группы; проследить характер отношений человека к себе и восприятие себя в группе; обращает внимание на то, какую роль в группе выбирает для себя человек.

Техника «Линия жизни / Жизненный путь» А. Копытина [41] с элементами фототерапии.

Цель: актуализация и выражение чувств, связанных с разными периодами жизни; их осознание и интеграция.

Задачи: укрепление образа «Я»; выявление и осознание потребностей, установок и ценностей; обретение или переоценка смысла жизни; исследование системы отношений, актуализация и разрешение внутриличностных конфликтов.

Инвентарь: фотографии, клей, краски, кисти, бумага (А-3).

Время работы: 30 минут.

Алгоритм работы:

Вступление. Участникам группы предлагается принести фотографии, на которых они запечатлены в разные периоды своей жизни, а также журналы, газеты, вырезки, открытки и т.д. Можно попросить принести такие фотографии, которые отражают «критические» или наиболее значимые моменты их биографии, либо предоставить им возможность свободного выбора.

Основная часть.

В ходе занятия участники показывают друг другу созданные работы и комментируют их. Тренер может организовать информацию по темам: ролевая динамика, профессиональная деятельность, сфера досуга, семейные отношения. Один из вариантов данной техники предполагает визуальную организацию снимков посредством изготовления плакатов, коллажей и их обсуждение.

Вывод. Применение данной техники в групповом контексте способствует самораскрытию участников группы, их сближению и обнаружению различий и общности опыта.

Разработанная нами **техника рисования пластилином «Любимая тарелка» с элементами мандалотерапии.**

Цель: активизировать творческую активность; дать возможность проявиться разным чувствам, которые наполняют внутреннее пространство человека.

Задачи: поиск ресурсов самосовершенствования; развитие эмоционального интеллекта, чувственности; формирование навыка рефлексии собственных состояний и потребностей.

Инвентарь: пластилин разных цветов, баночка с водой, вырезанные из плотной бумаги

круги диаметром 27 см, поделенные на сектора, пластмассовый ножик для срезания лишнего пластилина, влажные салфетки.

Время работы: 15-20 минут.

Алгоритм работы:

Вступление. Нарисуйте что-нибудь пластилином в центре круга, выбрав тот цвет, который наиболее приятен вам в данный момент. Сфокусируйте внимание на нарисованной вами форме и подумайте, какое следующее действие она вам подсказывает. Важно получить от этой работы удовольствие.

Основная часть. Представьте что этот круг может стать вашей любимой декоративной тарелкой. Что вы хотите на ней изобразить?

Задание: Далее предлагается доработать тарелку, намазывая пластилин (предварительно смочив руки в воде), по ходу работы срезается лишний пластилин. Участник сеанса может не пользоваться выделенными секторами на круге, а самостоятельно создать рисунок (даже без геометрических ограничений - абстрактно). В ходе работы предлагается рефлексировать собственные состояния и потребности, не заикливаясь на проблемах и в то же время не быть поверхностным.

Предлагаемые вопросы:

-Какие ощущения ваша работа вызывает у вас в данный момент?

-Какие чувства вы испытывали в процессе рисования пластилином?

-Какую смысловую и энергетическую нагрузку несут в себе разные элементы вашего пластилинового рисунка?

- Есть ли в работе центральный элемент?

-Что вы можете рассказать о нём?

-Связан ли центральный элемент с периферией? Важно ли это для вас?

-Присутствуют ли в работе границы? Каковы их функции?

-Есть ли в работе динамика?

Выводы. Создание мандалы само по себе - это глубокий терапевтический процесс, а в сочетании с пластилином оно создаст почву для особого самораскрытия, даёт значительный диагностический материал для работы с внутренними состояниями клиента.

2 содержательный этап сеанса: музыкально-педагогический (длительность: 1 час 30 минут).

Техника «Держи ритм» (в модификации Е. Тарариной [47])

Цель: активизация личных ресурсов с помощью ритмотерапии.

Задачи: выработка групповой динамики; развитие чувства ритма, концентрации на определенном действии (независимо от внешних условий), повышение внутренней активности за счет темпа внешних действий; снижение уровня агрессии и тревожности с помощью ритмизации действий; активизация взаимодействия левого и правого полушарий.

Инвентарь: барабаны разных размеров, барабанные палочки, авторские музыкальные произведения и этническая музыка народов мира с применением барабанных ритмов (записи на дисках).

Время работы: 15-20 минут

Алгоритм работы

Разминка «Общий ритм» - отстукивание похожих ритмов из прослушанных музыкальных произведений (вначале одной рукой, затем - обеими).

Общие правила:

Если потеряли ритм - выберите новый.

Надоел ритм - смените, отследив свои ощущения (потом расскажете о них).

Слышите, что ваш ритм взял другой, - не беда: стучите вдвоем.

Понравился «чужой» ритм - присоединяйтесь.

Часть первая:

1. Выберите ритм из прослушанных музыкальных произведений (можно прослушать

повторно).

2. Воспроизведите его с помощью хлопков в ладоши, постукивания по столу, щелчков и т.п. (проявите фантазию и индивидуальность).

3. Если вы уже привыкли к «вашему» ритму, попробуйте воспроизвести его с помощью барабанных палочек.

4. По окончании музыкального отрывка «дайте обратную связь» (ответьте на предложенные вам вопросы).

Часть вторая:

1. Выберите ритм.

2. Простучите правой рукой (отследите ощущения).

3. Тот же ритм повторите левой рукой (отследите ощущения).

4. Отбейте тот же ритм обеими руками.

5. Попробуйте простучать два темпа (это задание скорее для профессионалов).

6. По окончании музыкального отрывка «дайте обратную связь», ответив на вопросы:

- Как быстро вы нашли «свой» ритм?

- Какой способ воспроизведения ритма выбрали?

- Выбирая новый ритм, подхватывали чужой или искали что-то новое?

- Сколько раз меняли воспроизводимый звук?

- Какие ощущения возникали при смене «ведущей» руки, при работе обеими руками?

- Обращали ли внимание на остальных участников?

Выводы. Музыкальная терапия - наиболее древняя и естественная форма коррекции эмоциональных состояний, которую используют многие люди (осознанно или нет), чтобы снять накопленное психическое и психофизиологическое напряжение, успокоиться, сосредоточиться. Но в сочетании с ритмотерапией (пример - упражнение «Держи ритм») можно добиться больших результатов. Это упражнение как вариант групповой ритмотерапии может выполнять и диагностическую задачу (в зависимости от очередности и характера выбора «своих» ритмов различными участниками группы).

Техника «Импровизация с музыкальными инструментами» (модификация Е. Тарариной [47])

Цель: выявление ритмических и звуковых ассоциаций в поведении человека; определение психотипа личности через звуковое влияние [8], взаимодействие либо воздействие; выработка навыков импровизации посредством звукового самовыражения; поиск внутренних и внешних созвучий в проявлении индивидуального темперамента.

Задачи: учиться слушать и слышать внутренний ритм, определяющий индивидуальность личности; развить способность проявления себя и своих мотивов поведения через различные звуки, паузы, ритмы, мелодический ряд; выработать навыки «дирижирования» внутренними и внешними индивидуальными процессами с целью улучшения качества взаимодействия в семье и микро социуме; выявить ограничивающие установки, связанные с психологическими проблемами; путем творческого и игрового «разрешения» проявить себя через звук; наработать навыки импровизации и спонтанности в различных ситуациях взаимодействия в социуме; усовершенствовать и усилить творческие способности, являющиеся базовыми в эволюционном становлении личности; развить моторику тела и, в частности, рук при работе с музыкальными инструментами.

Инвентарь: музыкальные инструменты с разным звуковым диапазоном и «степенью сложности их использования; предметы, издающие звук.

Время работы: Индивидуально - от 3-х минут для знакомства и прослушивания каждого либо понравившегося инструмента. В группе - от 5 минут для звукового проигрывания заданной ситуации.

Алгоритм работы

Вступление. Каждому участнику сеанса предлагается рассмотреть, а потом

познакомиться тактильно с набором музыкальных инструментов либо предметов, издающих звук. Попробовать извлечь из них разные звуки, почувствовать их физические свойства и возможности. Выбрать по индивидуальному запросу инструмент, наиболее совпадающий с внутренним состоянием клиента в данное время.

Инструкция к действию: Взять звуковой инструмент в руки и подготовиться к извлечению звуков. Представить себя посредством звучания инструмента (озвучить свое имя). В парах либо в группах проиграть на звуковых инструментах различные тематические ситуации: учитель-ученик, директор-ученик, директор-учитель-ученик, директор-учитель-родитель, отец-сын, мама-ребенок, начальник-подчиненный, муж-жена-ребенок, судья-подсудимый и т.д. (при изменении роли возможна и замена инструмента). Затем обсудить в паре или в группе поведение и «звучание» каждого из участников ситуации.

Проанализировать индивидуальный выбор клиентом определенного звукового инструмента:

- Какие ассоциации вызывает выбранный инструмент?
- Какое из начал: мужское или женское - проявляется в нем больше?
- Как звучание инструмента характеризует темперамент клиента?
- Какую роль в контексте оркестра может играть участник, выбравший данный инструмент (соло, аранжировщик, дирижер, первая скрипка, слушатель...)?

Предложить ответить на вопросы:

- С какими жизненными реалиями связана проделанная работа?
- Как диалог отображает поведенческие стереотипы каждого в данной ситуации?
- Какие уроки получает участник, воспринимая себя и других через звук и ритм?
- Как каждый участник чувствует себя в отведенной ему роли?
- Какие ощущения вызывает конкуренция, совпадение в звуке либо тишина в ответ на звучание одного из участников?
- Какие ощущения вызывает спонтанная звуковая импровизация?
- Какие телесные ощущения: комфорт, ограничение, зажим - проявляются при взаимодействии с инструментом?
- Насколько активно выражен интеллектуальный подтекст в диалоге посредством звука?
- Изменилась ли самооценка клиента в результате самовыражения через звуковой инструмент?

Выводы. Смысл музыкальной терапии и педагогики в данном упражнении - помочь человеку почувствовать свое стремление к импровизации, свободе самовыражения. Дать понять, что в каждом человеке изначально заложен уникальный оздоравливающий механизм сонстройки с природой, миром и для этого стоит научиться определять свои индивидуальные внутренние ритмы, не ограничивать себя в познании различия звуков, вибраций, воздействующих слуховых ассоциаций.

Благодаря звуковой самоидентификации, навыкам в определении мощности собственных звучаний в различных жизненных ситуациях человек трансформирует внутреннее психическое пространство. Повышается самооценка, естественно проявляется индивидуальный темперамент, происходит исцеление психических блоков и зажимов, естественное принятие себя. Возрастает творческий потенциал, потребность в самосовершенствовании через самовыражение.

«Техника эпилога» или упражнение «От звука к аккорду»

Инвентарь: музыкальные инструменты с разным звуковым диапазоном и «степенью сложности их использования; предметы, издающие звук.

Время работы: от 3-х до 10 минут.

Алгоритм работы

В завершение работы по данному этапу можно предложить индивидуально или в группе сыграть свою музыку (ритм, отдельные аккорды) на инструменте, который максимально выражает его лучшие душевные состояния. Желательно, чтобы найденный в

процессе работы звук или ритм, родственный каждому участнику, отозвался в нем улыбкой, радостью, творческим вдохновением.

Выводы. Смысл музыкальной педагогики в данном упражнении - помочь убедиться в том, что в каждом человеке изначально заложен уникальный оздоравливающий механизм. Научить придерживаться девиза: Жизненно необходимо активно проявлять себя через звук!

3 содержательный этап сеанса: прикладной арт-педагогический (длительность: 1 час 45 минут - 2 часа).

Техника «Я и мой талант» (модификация Е. Тарариной [47])

Цель: расширение диапазона социального и профессионального выбора; формирование навыка самопознания; получение опыта создания собственного «творческого продукта»; раскрытие новых граней личности; осознание особенности, уникальности профессиональных возможностей личности.

Задачи: научиться слушать и слышать внутреннее «Я»; развивать эмоциональный интеллект, чувственность, тактильные ощущения мелкую моторику рук; реализовать свои творческие способности; содействовать личностному и профессиональному росту, саморазвитию.

Инвентарь: фольга разных цветов (30х30см), лист бумаги (А-4).

Время работы: 25-30 минут.

Алгоритм работы

Вступление. Каждому клиенту предлагается взять любой кусок фольги, чтобы, почувствовав физические свойства и возможности этого материала, сделать из него что-либо.

Основная часть

Инструкция к действию:

1. Используя два кусочка фольги, выполните работу на тему: «Я и мой талант».
2. Когда работа будет завершена, разместите свое изделие перед собой на белом листе бумаги.
3. Ответьте на вопросы:
 - Как называется ваша работа?
 - Что вы создали?
 - Вы и ваш талант - это единый образ, или они отделены друг от друга?
 - Взаимодействуют ли они друг с другом?
 - В каком возрасте вы впервые обнаружили свой талант(-ы), что этому способствовало?
 - Какие преграды и сложности на пути совершенствования своего таланта вы преодолеваете сейчас?
 - Назовите людей, которые поддерживают вашу веру в собственный талант.
 - Развитие какого нового таланта на основе уже открытого вы ожидаете?
 - Насколько ваш талант реализован в жизни (оцените по 100% шкале)?
 - Можете ли вы на основе своего таланта обучать мастерству других?
 - Помогает ли ваш талант развитию других людей, созиданию добра?
 - Если бы эта работа вдруг заговорила, что бы она сказала вам?

Выводы. Данная техника помогает реализовать свой творческий потенциал, сделать шаг к достижению внутренней гармонии. Техника «Я и мой талант» дает возможность получить ответы на следующие вопросы:

- Как человек относится к себе и своему творческому началу?
- В каких отношениях участники сеанса между собой: конструктивно взаимодействуют, дополняют друг друга или конфликтуют?
- Насколько участнику удастся реализовать свои таланты и способности в жизни?
- Есть ли у клиента проблемы в восприятии своего творческого потенциала?
- В чем сильные стороны созданных образов?
- Каким потенциалом для совершенствования личности они обладают?
- Как человек воспринимает свой талант - как дар или как груз?

Техника рисования манкой (по В. Шевченко [29])

Цель: развитие гармоничного взаимодействия правого и левого полушария, творческого воображения, эстетического вкуса, повышение самооценки, релаксация.

Задачи: усиление доверия между участниками группы; снятие эмоционального напряжения, релаксация.

Инвентарь: манка или песок, лист ватмана (по числу участников).

Длительность работы: 15-20 минут.

Форма работы: в парах.

Алгоритм работы

Вступление. Перед участниками на столе лежит песок (манка). Участники работают индивидуально.

Основная часть. Участникам предлагается двумя руками одновременно нарисовать манкой на листе бумаги следующие образы: по два глаза, цветка, солнца, гриба, дерева, человека и др.

Техники рисования:

- двумя руками одновременно два одинаковых образа;
- двумя руками одновременно один образ;
- двумя руками одновременно два разных образа;
- в круге на манке разными пальцами (но не указательными) различные образы, буквы;
- прорисовывание образов ладонью.

Вывод. Работа с манкой активизирует творческие ресурсы личности, предотвращает социальное выгорание, развивает познавательный интерес.

Техника «Создание образа своего лица в работе с глиной» В. Никитина [52] (в модификации Е. Тарариной)

Цель: установление связи сознательного с бессознательным; принятие себя; осознание личностных границ; поиск ресурсов самосовершенствования.

Задачи: развить эмоциональный интеллект; получить опыт созидания; развить тактильные ощущения, мелкую моторику.

Инвентарь: глина, стакан воды, салфетки.

Время работы: 35-40 минут.

Алгоритм работы

Вступление. Клиент выбирает любой кусок глины, чтобы познакомиться с материалом, почувствовать его физические свойства и возможности. Желательно включить спокойную музыку.

Основная часть

Инструкция к действию:

1. Закройте глаза.
2. Вылепите образ своего лица, опираясь на интуицию и тактильные ощущения.
3. Когда закончите лепку, откройте глаза. Рассмотрите полученный образ, отслеживая при этом свои ощущения.
4. Положите ваше изделие на белый лист бумаги перед собой.
5. Ответьте на вопросы:
 - Какие чувства вы испытывали в процессе лепки?
 - Как вы сейчас относитесь к вылепленному образу?
 - Как себя чувствует образ?
 - О каком вашем внутреннем ресурсе он говорит?
 - Этот образ ассоциируется у вас с прошлым, настоящим или будущим?
 - Какое послание несёт образ?
 - Кого вы вылепили?
 - Принимаете ли вы свой образ?
 - Насколько искренним, в вашем восприятии, получился образ?
 - Думали ли вы о внешней привлекательности образа в процессе его создания?

- Как этот образ связан с вашей реальной жизнью?
- Что он может рассказать о ваших взаимоотношениях с самим собою?

Выводы. Человек лепит свой образ на уровне бессознательного. Если он испытывает затруднения в этой технике, возможно, у него высокая интеллектуализация. Процесс вымешивания глины имеет терапевтический характер. Техника раскрывает способность удивляться миру, быть творцом себя самой», что даёт шанс для саморазвития, раскрытия потенциала. Важен сам процесс творчества, его конечный продукт. Это проективная методика, она помогает на символическом уровне актуализировать динамику внутреннего мира. Глина передает характер и эмоции человека. Когда ребенок или взрослый изучает свое творение, внутреннее чувство гармонии подсказывает, какие изменения необходимы его скульптуре. Техника «Создание образа своего лица работе с глиной» даёт возможность понять, на каком уровне работы над собой находится человек; выявить страх исследования себя; понять, нашёл ли он себя или пока только примеряет образы; нуждается ли он в опоре; насколько он творчески свободен. Техника может быть интересна и полезна для тех, кто хочет найти новые ресурсы для развития личности.

Техника создания коллажа

Цель: планирование будущего, развитие рефлексии, усиление личностного ресурса, повышение самооценки.

Задачи: Научиться структурировать пространство в связи с целями; научить слушать и слышать внутренний голос и интуицию; задействовать тактильные ощущения для большего внутреннего опыта; развить эмоциональный интеллект. _Развить способность адекватного принятия себя и своего окружения.

Инвентарь: листок А3, клей, журналы, ножницы.

Время работы: 30 минут.

Алгоритм работы

Вступление:

1. Ознакомление с темой «Я и мой успех»
2. Предоставить целевой аудитории инвентарь.
3. Ознакомление с правилами создания коллажей.
4. Основная часть:

Создание работы.

- Выбор страниц журналов (5-7 минут).
- Вырезание нужных изображений, фраз и т.д. (5 минут).
- Составление макета на листе А-3 (5-7 мин). Важно, чтобы изображения были «на своём месте» на листе и относительно друг друга (3-5 мин).
- Утверждение макета автором.
- Наклеивание (5 минут).
- Обозначение названия коллажа.

Беседа по итогам созданной работы (10 минут).

5. Презентация работы

Беседа с участником: (участникам, если коллаж- групповой, парный)

1. Как называется коллаж, что Вы на нём создали?
2. С какой сферой (семья, личное, друзья, здоровье, саморазвитие, духовное, отдых, досуг), жизни связаны разные части Вашей работы?
3. Если предположить, что слева - прошлое, правое - будущее, середина настоящее время Вашей жизни, то что можно сказать исходя из Вашего коллажа о Вас?
4. Если предположить, что верхняя часть - мысли, мечты, нижняя часть - дела и поступки, средняя часть - эмоционально окрашенные стороны жизни, социальные отношения, то что можно сказать исходя из Вашего коллажа о Вас?
5. Какие изображения накладываются одно на другое, про что это для Вас?
6. Какая часть Вашего коллажа самая ресурсная?

7. Какую смысловую нагрузку несет Ваша работа, о каких главных жизненных задачах она?

Вывод: Коллажирование - прекрасная возможность планирования будущего, работы с временными перспективами, активизации личностного ресурса.

