

Арт технологии как инструмент развития личности ребенка.

Исследователей всегда интересовали вопросы влияния живописи, театра, танца, музыки на человека. Врачи пытались определить роль искусства как инструмента восстановления функций организма, педагоги рассматривают искусство как средство формирования духовного мира личности.

История терапии искусством

Первые попытки научно осмыслить механизм влияния музыки и изобразительного искусства на психику человека были предприняты в XVII веке. Экспериментальные исследования на данную тему появились в конце XIX – начале XX веков. Отечественный ученый В.М. Бехтерев был инициатором основания комитета по исследованию музыкально-терапевтических эффектов. В состав комитета вошли врачи и представители музыкального мира. Исследования С.С. Корсакова, В.М. Бехтерева, И.М. Догеля выявили положительное влияние музыки на разные системы организма человека.

Уже в начале прошлого века в Европе стали применять изобразительное творчество в качестве средства для лечения пациентов с психическими расстройствами. Изобразительная деятельность психически больных людей была предметом научных исследований, ее использовали как метод диагностики.

А. Хилл в своей книге «Изобразительное искусство и болезни» описывал опыт применения художественного творчества для лечения болезней и реабилитации. Именно он ввел в употребление термин «арт-терапия». Так он называл изобразительное искусство как метод лечебного воздействия. В 1940-е г. в США М. Наумбург начала использовать рисуночные техники в психотерапевтической работе с детьми. Он полагал, что ребенку легче выражать свои переживания и бессознательные процессы в рисуночных техниках.

Во второй половине XX века появляются первые профессиональные объединения арт-терапевтов. Тогда же были предприняты первые шаги по внедрению арт-терапии в систему государственного здравоохранения. Арт-терапевтическая практика внедряется в систему образования.

Сегодня педагогов интересует механизм воздействия искусства на детей в процессе обучения и воспитания. Приобщаясь к искусству, ребенок испытывает положительные эмоции, которые впоследствии оказывают лечебное воздействие на психику и соматические процессы. Кроме того, положительные эмоции снижают психоэмоциональное напряжение и мобилизуют резервные силы, помогают проявлять творческую активность во всех областях искусства и науки.

В практике отечественного образования все чаще используются термины «арт-терапия» и «арт-педагогика». Рассмотрим данные понятия.

Арт-педагогика (художественная педагогика) по отношению к общему образованию представляет собой синтез двух областей научного знания (искусства и педагогики). Эти области знаний обеспечивают разработку теории и практики педагогического коррекционно-направленного процесса художественного развития детей и

рассматривают вопросы формирования основ художественной культуры через искусство и художественно-творческую деятельность.

Важно отметить, что понятие «арт-педагогика» не заменяет более узкий термин – художественное воспитание. Являясь областью научного знания, арт-педагогика дает возможность в рамках образования рассматривать не только художественное воспитание, но и другие компоненты воспитательного процесса. Сущность арт-педагогики заключается в воспитании и обучении, развитии детей средствами искусства.

Арт-терапия рассматривается как один из методов психотерапевтической практики, который основан на использовании художественного творчества. Данный метод помогает людям выразить свои скрытые психотравмирующие переживания и освободиться от них.

Сегодня понятие «арт-терапия» имеет несколько значений:

Арт-терапия как совокупность видов искусства, которые применяются для терапии и коррекции.

Арт-терапия как комплекс арт-терапевтических методик.

Арт-терапия как направление психотерапевтической и психокоррекционной практики.

Арт-терапия как метод психотерапии.

Арт-терапия широко применяется в медицине и психологии. Ее можно использовать и как самостоятельное средство, и в сочетании с медикаментозными, педагогическими и другими средствами.

На сегодняшний день арт-терапия и арт-педагогика все чаще используются в рамках коррекционной работы с детьми, имеющими проблемы в поведении.

Арт-технология – это способ вовлечения в действие одновременно когнитивной, личностной, аффективной, коммуникативной и творческой сферы ребенка, которые независимо от включения механизмов усвоения ценностей обеспечивают ему эмоциональный комфорт в образовательном процессе.

Использование технологий искусства в образовании позволяет воздействовать одновременно на зрительные, слуховые и тактильные органы восприятия. Арт-педагогические технологии ориентированы на стимулирование познания, развитие инициативы, личностной самореализации. Ребенок является воспринимающим, познающим и воспроизводящим субъектом деятельности. Арт-технологии ориентированы на взаимодействие ребенка со взрослым. При этом дети являются самопознающими, самовыражающимися субъектами.

Арт-педагогика как средство формирования художественной культуры ребенка

Ведущей задачей арт-педагогики является формирование у детей подростков художественной культуры, являющейся частью духовной культуры.

Важная роль в формировании художественной культуры принадлежит не только семье, но образовательному учреждению. Специалисты полагают, что только совместные усилия педагогов и родителей могут помочь в создании условия для развития личности ребенка.

Формирование художественной культуры ребенка происходит несколько последовательных этапов:

1. Во младенчестве и раннем возрасте ребенок знакомится с миром художественной культуры через общение со взрослыми и взаимодействие с предметным миром.
2. На этапе дошкольного детства важное значение имеет процесс формирования художественного восприятия посредством игры и художественного общения.
3. В период младшего школьного возраста дети познают ценность художественной культуры.
4. В старшем школьном возрасте ребенок занимается предметно-созидательной деятельностью. У него формируются потребности в мировоззренческой рефлексии, расширении художественно-эстетического опыта.

Методы арт-педагогике

Рассмотрим основные группы методов обучения и воспитания в арт-педагогике. Их можно разделить на:

- *словесные* (рассказ, лекция, беседа о произведениях искусства, истории их создания);
- *наглядные* (исполнение художественных произведений, показ иллюстраций, рисунков, фотографий, предметов декоративно-прикладного искусства, скульптуры, музыкальных инструментов);
- *практические* (упражнения в выполнении тех или иных способов действий, применяемых в разных видах художественной деятельности).

Все эти методы имеют свою специфику и повышают эффективность процесса обучения.

Словесные методы помогают соответствующим образом эмоционально настроить детей, создать атмосферу сопереживания. Среди словесных методов традиционно выделяют:

- методы сообщения новых знаний об искусстве;
- методы закрепления знаний и выработки новых умений и навыков.

Педагог должен по возможности сочетать словесные методы с наглядностью – показом иллюстраций, видео. Это помогает детям усваивать материал более эффективно. Ребенок благодаря словесным методам усваивает художественные термины, пользуется их в общении со взрослыми и сверстниками. Именно поэтому важно, чтобы речь педагога была продуманной, выразительной, убедительной. Специалисты отмечают, что словесные методы могут использоваться в работе со всеми категориями детей (в том числе и с ОВЗ).

Упражнения являются одним из основных *практических* методов закрепления полученных знаний, выработки умений и навыков. Они разнообразны и могут решать различные задачи. Например, система ритмических упражнений разработана для того, чтобы развивать умения двигаться под музыку. Например, известно, что младшие

школьники с проблемами в развитии воспринимают общее настроение музыки в связи с определенным характером движения. Двигательные упражнения помогают почувствовать ее характер. Отбор упражнений должен осуществляться в соответствии с задачами обучения, с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. Упражнение всегда сочетает в себе самостоятельную активность детей и совместные с педагогом действия.

Наглядные методы помогают дать непосредственные представления о предметах искусства. Использование наглядности расширяет возможности познания, улучшает его качество. Наглядный метод предполагает воздействие на все органы чувств. Например, в обучении музыке часто используется наглядно-слуховой метод, заключающийся в исполнении педагогом произведения педагогом и стремлении передать особенности художественного произведения при помощи мимики, движений речевых интонаций.

В художественном обучении детей широко используются разнообразные дидактические пособия, карточки, рисунки, фотографии, книжные иллюстрации, репродукции, элементы народного и театрального костюма.

Важно помнить, что наглядные методы важно использовать в сочетании с другими. Использование наглядных материалов должно сочетаться с речевым воздействием. Слова педагога, который поясняет те или иные особенности искусства в сочетании с наглядностью способствуют пониманию, осознанию смысла предлагаемой информации, адекватному ее восприятию.

К числу методов *стимулирования учебно-познавательной деятельности* можно отнести:

- дидактические игры;
- занимательные упражнения;
- создание ситуации эмоционального переживания;
- метод поощрения;
- метод создания ситуации успеха;
- метод предъявления учебных требований.

К методам воспитания в арт-педагогике можно отнести методы словесного разъяснения и воздействия на чувства ребенка (убеждение, упражнение, пример); организации деятельности (приучение, упражнения). Данные методы следует применять комплексно.

Положительную мотивацию можно сформировать, используя следующие приемы:

- показ готового образца (в изобразительной деятельности показ готового продукта деятельности – рисунка, аппликации, лепки; в художественно-речевой деятельности – образца сказки, стихотворения; в музыкальной – исполнение песни, пляски);
- использование творческих заданий во всех видах художественной деятельности (например, предложение сочинить загадку, песню, композицию танца);
- использование занимательных упражнений;

- применение игровых ситуаций;
- создание ситуаций успеха, вызывающих эмоционально-положительные переживания;
- использование специального оборудования и необычных материалов для занятий художественной деятельностью;
- участие в культурно-досуговых мероприятиях;
- обогащение опыта ребенка новыми впечатлениями.

Применение специального оборудования позволяет создавать особую художественную атмосферу, в которой успешно протекает процесс художественного воспитания. В качестве такого оборудования педагог может использовать:

- репродукции картин;
- предметы народных промыслов;
- театральные костюмы;
- элементы декораций;
- музыкальные инструменты.

Демонстрация выразительного и яркого образца вызывает у детей эстетические переживания, желание любоваться, наслаждаться предметом искусства. Ребята испытывают желание подражать мастеру: лепить, рисовать, конструировать.

Для того чтобы приучить ребят видеть прекрасное в искусстве, педагог может использовать методы, которые стимулируют эстетическую деятельность.

Описывая методы арт-педагогике, нельзя не упомянуть о ситуации успеха. Под ситуацией успеха специалисты понимают субъективное чувство состояния удовлетворенности итогом психического и физического напряжения исполнителя. Особенно важно создавать ситуацию успеха в работе с детьми, чтобы преодолеть их пассивность, страх, неуверенность. Создавать ситуацию успеха помогает положительный эмоциональный фон в процессе занятий. Это дает возможность развивать у детей самостоятельность, инициативность, стимулировать интерес к художественной деятельности.

Арт-терапия как средство коррекции личности ребенка

Основное воздействие на психику человека в арт-терапии осуществляется силами искусства. Однако различия между видами арт-терапии обусловлены не только конкретными видами искусства, на которых она основывается. Специалисты различают виды арт-терапии в зависимости от формы организации:

- индивидуальная;
- групповая.

А также в зависимости от того какое конкретное лечебное или коррекционное воздействие арт-терапия оказывает на человека. Конечно, основой для всех видов арт-терапии является искусство, которое активизирует психические процессы и оказывает коррекционное воздействие на личность.

Современная арт-терапия выполняет следующие функции:

- *катарсическая функция*: очищение и освобождение от негативных состояний;

- *регулятивная функция*: снятие нервно-психического напряжения, обеспечение регуляции психосоматических процессов, моделирование положительного психоэмоционального состояния;
- *коммуникативно-рефлексивная функция*: обеспечение коррекции нарушений общения, формирование адекватного межличностного поведения.

Метод арт-терапии заключается в реконструировании психотравмирующей ситуации с использованием художественно-творческой деятельности. Это помогает вывести переживания во внешнюю форму и создать новые положительные эмоции. В настоящее время арт-терапия включает следующие направления:

- изотерапия – лечебное воздействие средствами изобразительного искусства (лепка, рисование, декоративно-прикладное искусство);
- библиотерапия – лечебное воздействие чтением;
- имаготерапия – лечебное воздействие через образ.
- музыкотерапия – лечебное воздействие через восприятие музыки;
- вокалотерапия – лечение пением;
- кинезитерапия – лечебное воздействие танцами, хореографией и ритмикой.

Рассмотрим некоторые из них.

Изотерапия

Изотерапия является одним из самых распространенных видов арт-терапии. Она представляет собой лечебное воздействие посредством изобразительной деятельности. В современной изотерапии выделяются следующие направления:

- использование готовых произведений для анализа и интерпретации;
- побуждение к самостоятельной активности в изобразительной деятельности.

Изотерапия имеет несколько принципиальных отличий от учебных занятий.

1. Изотерапия – это выражение с помощью рисунка конфликтной ситуации. На уроках рисования ребенок просто овладевает средствами и техникой изображения.
2. В изотерапии качество рисунка не является важным критерием оценки. Он обладает собственной ценностью, связанной с разрешением внутренних конфликтов. На учебных занятиях основным критерием при анализе рисунка является степень овладения учеником системой изобразительных средств.
3. Взрослый выполняет разные функции на учебном и терапевтическом занятии. На учебных занятиях его роль заключается в обучении детей новым способам изображения. В изотерапии взрослый должен помочь детям осознать и разрешить проблему, выразить ее в рисунке.

Музыкотерапия

Данный вид психотерапии воздействует на организм человека сразу по двум направлениям:

- психосоматическое – влияние на функции организма;
- психотерапевтическое – коррекция нарушений в развитии личности и улучшение психоэмоционального состояния.

Как подчеркивают специалисты, музыкотерапия оказывает комплексное влияние на состояние человека:

- регулирует психовегетативные процессы и физиологические функции организма;
- регулирует психоэмоциональное состояние;
- повышает социальную активность;
- облегчает усвоение новых положительных установок;
- активизирует творческие проявления.

Музыкотерапия часто предполагает, что человек активно участвует в музыкотерапевтическом процессе, выражает свое эмоциональное состояние, разрешая, таким образом, внутренний конфликт. Среди видов музыкотерапии можно выделить:

- вокалотерапию (лечение посредством пения);
- кинезиотерапию (лечение посредством танца);
- инструментальную музыкотерапию (лечение посредством игры на музыкальных инструментах).

Музыкаизотерапия

Восприятие музыки в сочетании с восприятием произведений изобразительного искусства. Такой вид терапии помогает человеку выйти из конфликтной ситуации, отвлекает от травмирующих переживаний.

Музыкацветотерапия

Вид терапии, который помогает восстановить свойственное организму человека равновесие, нарушенное болезненным состоянием при помощи музыки и цвета. Современные врачи и психологи подчеркивают, что воздействие цвета и музыки на организм человека обеспечивают коррекцию психофизиологического и психоэмоционального состояния.

Имаготерапия

Терапия театральным искусством занимает особое место среди видов арт-терапии. Теоретической основой имаготерапии является представление о единстве личности и образа. Поэтому задачами имаготерапии являются:

- укрепление и обогащение эмоциональных и коммуникативных возможностей человека;
- развитие умения адекватно реагировать на возникающие негативные ситуации;
- развитие умения исполнять роль в соответствии с событиями;
- развитие умения воспроизводить «лечебный» образ, помогающий оздоровлению личности;
- тренировка способности к мобилизации жизненного опыта в нужное время;
- воспитание волевых качеств и умения регулировать эмоциональное состояние;
- активизация интереса к обогащению опыта новым содержанием.

Коррекционный эффект в имаготерапии достигается посредством развития личности человека.

Специалисты выделяют следующие виды имаготерапии:

- куклотерапия;
- образно-ролевая драмтерапия;
- психодрама.

Библиотерапия

В основе библиотерапии лежит применение специально подобранного литературного материала. Терапевтическое воздействие заключается в воздействии на психику образа художественного произведения.

К видам арт-терапии, которые основаны на коррекционном воздействии чтения, относится два вида:

- либропсихотерапия (лечебное чтение);
- библиотерапия (терапия через книгу).

Библиотерапевтический эффект достигается, если терапевт учитывает следующие принципы:

- содержание литературного произведения должно быть адекватным характеру проблемы человека;
- содержание произведения должно быть изложено понятно и доступно;
- описанная в книге проблема должна быть максимально похожа на травмирующую ситуацию, в которой находится человек;
- сюжет произведения должен завершаться позитивно, демонстрировать путь решения проблемы или конфликта.

Сказкотерапия

Это самостоятельная терапевтическая методика, в основе которой лежит лечение посредством сказки. Данный вид терапии успешно используется в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Сказкотерапия помогает преодолеть агрессивность, неуверенность, застенчивость. Данный литературный жанр является интересным для детей, позволяет свободно фантазировать. Сказка раздвигает рамки обычной жизни. Ребенок идентифицирует себя с похожим персонажем, находит вместе с ним выходы из сложных ситуаций.

Важно понимать, что арт-терапия не делает акцента на обучении и овладении навыками в каком-то из видов художественной деятельности, как это делает арт-педагогика. Они решают общие задачи:

- разработка научных основ применения средств искусства в системе коррекционной работы с детьми;
- научное обоснование возможностей компенсации разнообразных отклонений в развитии ребенка средствами искусства;
- обобщение накопленного опыта использования арт-педагогических и арт-терапевтических подходов в специальном образовании, обогащение его новым научным и практическим содержанием;
- совершенствование системы организации коррекционной помощи средствами искусства в образовательных учреждениях.

Список литературы:

1. Абрамян Д.Н. Общепсихологические основы художественного творчества. – М., 1995.
2. Андреев А.Л. Место искусства в познании мира. – М., 1980.
3. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. – М., 1994.
4. Блинов О.А. Процесс музыкальной психотерапии. Систематизация и описание основных форм работы // Психол. журн. – 1998. - №3.
5. Бурно М.Е. О клинической психотерапии творчеством // VII Всесоюз. Съезд невропатологов и психиатров. – М., 1981. – Т.3.
6. Вальчихина М.Д. Почему музыка лечит? // Химия и жизнь. – 1987. - № 11.
7. Гренлюнд Э., Оганесян Н.Ю. Танцевальная терапия. Теория, методика, практика. – СПб., 2004.
8. Гройсман А.Л. Психотерапия для всех. – М., 1981.
9. Комиссарова Л.Н. Музыкальное развитие детей // Из детства в отрочество. Программа для родителей и воспитателей по формированию и развитию здоровья детей от 1 года до 7 лет. / под ред. Т.В. Дороновой, Л.Н. Галигузовой [и др.]. – М., 2007.
10. Чистякова М.И. Психогимнастика / под ред. М.И. Буянова. – М., 1995.